

Mónica Lisset Velásquez Girón

**Análisis de la evolución artística y aportes plásticos en la obra de
la artista guatemalteca, Isabel Ruiz**

Asesora: Licda. Carmen Consuelo Barrera Mezarina

**Universidad de San Carlos de Guatemala
FACULTAD DE HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE ARTE**

Guatemala, noviembre del 2005

**Este trabajo fue presentado por
la autora como trabajo de tesis,
de Licenciada en: Arte**

Guatemala, noviembre del 2005

INDICE

Introducción	
CAPITULO I	
A) Reseña histórica.....	2
Plástica contemporánea en Latinoamérica.....	3
Pintura.....	4
Grabado.....	4
Plástica contemporánea en Guatemala 5	
Movimientos artísticos de vanguardia en la plástica contemporánea guatemalteco.....	5
CAPITULO II	
EVOLUCION DE LA OBRA DE ARTE DE ISABEL RUIZ: GRABADO, PINTURA, INSTALACIONES, PERFORMANCE	
B) Concepto filosófico- social.....	11
C) El estilo en la obra Isabel Ruiz	14
D) Temática.....	18
E) Técnicas	28
F) Aportes Plásticos de Isabel Ruiz para el arte Guatemalteco.....	35
CAPITULO III	
G) Análisis descriptivo y aspectos técnicos en las obras de arte.....	38
H) Signos y símbolos	81
Conclusiones	82
Recomendaciones	84
Anexos	
Interpretación de resultados de la encuesta	85
Datos biográficos de Isabel Ruiz y Catálogo de algunas de las obras.....	86
Glosario	90
Bibliografía	92

INTRODUCCIÓN

Isabel Ruiz una mujer guatemalteca, que posee talento e identidad artística, la vida y obra plástica demostraron sus convicciones firmes y claras.

La maestra Ruiz es una persona cordial, amable, carismática, que opina sobre temas de su interés a través del arte.

La vida de Ruiz se vislumbra facetas, como madre, esposa, educadora y artista, en las cuales se siente feliz y realizada. La madre y esposa demuestran a una mujer optimista, positiva, alegre, amorosa, sensible paciente. Como educadora le apasiona los niños y trabaja para que ellos se puedan expresar plásticamente, aunque considera más importante que sean felices. La ultima faceta es la de artista en la que trabaja, sobre temas que la agobian a las mujeres y niños producto de la violencia en Guatemala. Temas que profundiza a través reflexión, experiencias de vida y la investigación.

Isabel Ruiz en las obras manifiesta lo que siente en cada temática y expresó que nacen desde las profundidades de las emociones, para convertirse en las obra arte.

Los aportes plásticos están presentes en la construcción de la obra, el concepto, parte de las vivencias y experiencias de la artista, que enlaza en la temática, combinada con la técnica, que hacen de la obra coherente, en todas sus partes.

Los aportes están también en la temáticas prohibitivas que ha desarrollado. En cuanto al manejo de las técnicas, las convirtió en laboratorios de experimentación en todos los detalles, que le permitieron desarrollar sus técnicas propias, en las que ha aportado creatividad a lo largo de su carrera artística.

El estilo pictórico de Ruiz parte del expresionismo en la evolución ha integrado otros estilos con tendencia abstracto, hasta llegar actualmente a experimentar con el minimal art.

Isabel Ruiz, es una de las artistas guatemaltecas del siglo XX y principios del siglo XXI que representa parte del pensamiento femenino contemporáneo, donde se manifiesta que las generaciones de mujeres del fin de siglo tienen derecho a buscar oportunidades y desempeñar labores que la equiparen al hombre, no en el sentido de rivalidad, sino para demostrar que la capacidad, la creatividad y el talento femenino es igualmente productivo y válido.

Actualmente un porcentaje representativo de mujeres guatemaltecas se han revelado a seguir con la tradición doméstica que se les encomendó a

generaciones anteriores. El papel que la mujer desempeña en las sociedades ha cambiado, se observa a empresarias, presidentas, diputadas, ingenieras, pintoras, escultoras, deportistas, profesionales de diferentes disciplinas que se desempeñan idóneamente. Entre el sector obrero se encuentran mujeres ejerciendo diversos oficios que por tradición eran realizados por los hombres: soldadoras, agricultoras, jardineras, conductoras de vehículos, etc.

En el caso de Isabel Ruiz, se ha destacado como artista, especialmente en el grabado, la pintura, las instalaciones y otras actividades artísticas. Es una de las mujeres guatemaltecas que expone su pensamiento sin ataduras, aunque es esposa, madre y ama de casa, no se encasilló solo en ello, pensó en sí misma y alcanzó uno de sus sueños: ser artista.

Sus logros artísticos la hacen sentirse liberada, satisfecha, realizada al obtener triunfos personales que son parte de su vida, de su familia y de la historia del arte guatemalteco.

Para realizar el presente estudio artístico se partió de una pregunta inicial: ¿cuál es el estilo que predomina en las obras de arte de Isabel Ruiz?

La investigación se inició de esta manera porque las obras se enmarcan dentro de la corriente expresionista, primordialmente. Rasgos característicos de esta corriente artística se encuentran presentes en toda su obra los que están ciertamente velados e inmersos en sus composiciones. Fue necesario develar esos elementos a través del análisis para hacer legibles las obras de arte.

Los objetivos del estudio se enfocaron para realizar un análisis de la corriente expresionista y elementos de otras corrientes artísticas y visualizar el denominador común en la obra. Se identificó la evolución del estilo, técnicas y aportes plásticos que particularizan cada etapa de la vida artística. Además se elaboró el catálogo con algunas obras y se recopiló información para elaborar su biografía.

Ante la inexistencia de textos y documentos formales que promuevan y la obra de Isabel Ruiz, el presente estudio contiene, el recuento de algunas obras y se describe su aporte como mujer, intelectual, creadora, grabadora y pintora.

Su obra expone parte de la realidad nacional y la violencia que sufre el país, por lo que la obra ha sido expuesta en pocas instituciones nacionales, sin embargo, instituciones internacionales sí la han llevado a diferentes países del mundo.

Es interesante el hecho de que para una mujer es difícil abrirse campo en el ámbito del arte nacional, por lo que se señalan aspectos importantes de su vida, así como el reconocimiento internacional que ha sido alentador para ella. Factor que la estimula para seguir adelante e ignorar la indiferencia de sus paisanos. Su

personalidad refleja la experiencia en su quehacer artístico, así como la motivación que la impulsa a pintar, a proponer técnicas innovadoras, a buscar nuevos estilos y la forma personal de enfocar la temática en su obra.

Los elementos identificables y manejables que sustentan la tesis propuesta son el estilo expresionista, en el que se lee el sentimiento de la artista, la temática expresa su propia visión y modo de encarar su entorno social: lo observa, lo critica, lo expresa, lo denuncia. A través de la técnica, recursos materiales o tangibles, medios utilizados por la artista para plasmar su expresión plástica innovadora y su ideología la expresa entrelazado su estilo y las técnicas inventadas.

El simbolismo en la composición y en las formas, sustenta las verdaderas convicciones de Ruiz, a través del cual envía mensajes cifrados e invita al observador a descifrarlos a través de la observación para la comprensión de una realidad modificada por ella.

Los aportes plásticos, son los experimentos e inventos de Isabel Ruiz, en algunas ocasiones desecha materiales y lo que aprendió e inventa técnicas, aplicaciones, formas, texturas y herramientas para salir de lo tradicional en el quehacer artístico.

Su afán es aportar para las nuevas generaciones, diferentes ideas sobre innovar lo conocido. Con el concepto de la temática escogida, expone su filosofía sobre lo moral y lo social que representa con el color y la forma, modifica la realidad adaptándola a nuevos diseños, así fundamenta su identidad y su estilo artístico.

Según Isabel Ruiz, su identidad artística, se basa en su pensamiento ligado a la expresión moral del derecho humano. Es lo que identifica su expresión plástica.

En su obra enseña la vida y la muerte, las que son inherentes al humano, al que sitúa incomprendible, miserable, violento, oscuro, abismal y por otra parte lo considera grandioso, infinito, sabio, inteligente, poseedor de vida.

La elaboración de la presente tesis implicó: Investigación bibliográfica y aplicación del método de observación y el análisis, que permite el contacto visual con las obras, además de analizar los elementos que la conforman y técnicas utilizadas; para el análisis se aplicó el método estructuralista para visualizar la estructura por medio de diagramas y análisis de signos y símbolos. Se complementó la información con entrevistas personales con Isabel Ruiz y la Investigación de campo que consistió en entrevistas con diez artistas.

Los numerales en los textos, corresponden a las citas bibliográficas.

CAPÍTULO I

- **Reseña Histórica**
- **Plástica contemporánea en Latinoamérica.**
- **Plástica contemporánea guatemalteca.**

A) RESEÑA HISTÓRICA

Inicios y desarrollo del expresionismo.

Con el impresionismo se inició la revolución estética, que dio paso a diversidad de tendencias artísticas, entre las cuales está el expresionismo, que surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Europa.

El término expresionismo se utilizó para designar a cualquier tendencia vanguardista de la época, después, adquirió un sentido general que definiría las obras de expresión violenta, espontánea, rebelde, apasionada, expresión de la interioridad, de la conciencia. Es estilo vehemente en deformaciones voluntarias de la naturaleza, en la cual se funden la angustia y el simbolismo.

El expresionismo surgió como la desilusión y la rebelión en las artes después de predominar en la pintura la expresión de la tradición moderna o post impresionista. La finalidad es expresar y reflejar el estado de ánimo del artista, quien desprecia la forma y practica la contorsión, en la medida que lo considera necesario para representar el estado del alma. Los expresionistas son sátiros sociales (37:869).

En el expresionismo los elementos de la obra se independizan, además cobran una repentina y autóctona expresión. Son colores tumultuosos, manchas en forma disgregada, con jirones o nubes de lava, son líneas fracturadas en rachas divergentes. Expresa lo que sucede dentro del microcosmos artístico que reproduce y revive la intuición del mundo peculiar de los artistas de este estilo.

Para el expresionista no existe la luz y la sombra sino el color, no existe tierra ni agua, sino barro, no existe la forma y la significación, sino la expresión (20:143).

La violencia reflejada en el arte expresionista, muestra las profundidades del pánico y la angustia en el alma del artista y da origen a obras con temas de tormento y patéticas.

El expresionista es totalmente consciente del mundo visible, deja atrás la clásica idea del arte de imitación de la naturaleza, cierra los ojos al exterior para dedicarse a explorar la mente, el espíritu y la imaginación, sabe perfectamente que habita en una serie de complejos mundos superpuestos y que hay otros mundos que explorar que no son captados por el ojo, ni sujetos a la interpretación lógica, las obras tienen un enfoque psicológico y no natural, en las que se describen mundos intangibles, con nuevas técnicas, símbolos, colores discordantes y formas distorsionadas, son reacciones ante los hechos físicos, psicológicos y espirituales. El expresionista altera, deforma y colorea sus imágenes según la intensidad de sus sentimientos. Por esas razones el expresionismo puede ir desde el tranquilo espíritu nostálgico, pasa por súbitas

reacciones de explosiones histéricas y llega hasta las pesadillas terroríficas. Los resultados pueden ser un pasaporte para el artista a mundos profundos (30:336).

El expresionismo, se dio en todas las artes: teatro, música, artes gráficas, grabado, literatura, pintura y escultura. Los expresionistas, durante la segunda guerra mundial no pudieron expresarse por prohibiciones políticas en Europa.

Pintura

Vicent Van Gogh, se considera el primer expresionista. En América, el expresionismo se manifestó después de la segunda guerra mundial. Los expresionistas en la pintura, brindan mayor atención a las intensidades de los sentimientos, que a las intensidades de la luz. Para ellos la creación excede la frialdad de la imitación. Presentan reacciones subjetivas sustituyendo las realidades objetivas, reafirman la supremacía de la imaginación humana sobre la representación de la naturaleza. Los expresionistas en la pintura realizan lienzos frenéticos, en donde plasman crisis pictóricas y apasionadas, con colores saturados y fervor religioso, algunas veces (30:338).

Grabado

El grabado nació en el siglo XV simultáneamente en Alemania, Francia y los países bajos, antecediendo al aparecimiento de la imprenta. El grabado en madera (xilografía) se trabajó en claroscuro.

En metal se trabajó la técnica de agua fuerte. Otras técnicas son aguatinta, punta, imitación lápiz y puntillismo. El grabado fue un medio de comunicación y expresión, se caracterizó como innovación y experimentación.

Durante el Renacimiento el grabado y la imprenta fueron instrumentos educativos para la cultura occidental.

La nueva etapa del grabado (siglo XIX), se inició con Gauguin, Munch y los expresionistas alemanes, descubrieron el carácter popular del grabado y lo utilizaron para innovar la temática en las expresiones artísticas, conservando las técnicas tradicionales (45:115).

PLÁSTICA CONTEMPORÁNEA EN LATINOAMÉRICA

Pintura

En Latinoamérica la corriente expresionista se plasmó adaptándola a la realidad social. Se manifestó con la unión de dos tendencias artísticas el realismo-expresionista estas manifestaciones se dieron hacia inicios del siglo XX, fue adoptado principalmente por la pintura como arte mural que expresó la

realidad cotidiana. Los muralistas ligaron sus obras con acontecimientos políticos, la producción artística resultó imprescindible para conocer y divulgar parte de la historia de los pueblos sometidos y explotados (26:15).

El propósito de esta corriente en Latinoamérica fue representar con minuciosidad gráfica, luchas campesinas de la sociedad civil y de obreros. En las obras nada fue incomprensible, las entendieron las masas porque el contenido mural fue legible para todos. Se satirizó a instituciones gubernamentales, eclesiásticas, la crueldad de los plutócratas y explotadores, al ejército, al imperialismo norteamericano, las guerras, la muerte, el hambre, la miseria y también se expuso el triunfo y el esfuerzo del pueblo en las revoluciones (37:870). Principales exponentes Diego Rivera (1886-1957) y José Clemente Orozco (1863-1949).

El movimiento se extendió, a los demás países del continente americano, destacando algunos artistas de México, Argentina, Chile, Venezuela y otros (26:63).

Grabado

En Latinoamérica, el grabado igual que la pintura expresionista, tomó elementos dirigidos hacia una identidad polémica que originó la política. El idealismo fue de confrontación en contra del imperialismo norteamericano. La expresión artística se volvió comunicación, se grabó en diferentes materiales y con diversas técnicas situaciones de inconformidad, lucha y denuncia. Las connotaciones superaron la proposición de valores éticos, sociales y políticos para convertirse en reconocimiento del hombre latinoamericano.

PLÁSTICA CONTEMPORÁNEA EN GUATEMALA

La Revolución de 1944-54, fue un levantamiento popular en el que participaron políticos, maestros, obreros, estudiantes universitarios y una parte del Ejército Nacional de Guatemala (24:352). Las nuevas políticas de gobierno durante ese período fueron de desarrollo social, especialmente se atendieron renglones principales como salud, alimentación y educación (24:355).

Se fomentó la educación con la creación de centros de enseñanza en diferentes niveles educativos, entre los que se menciona la reestructura de la Academia Nacional de Bellas Artes (actual Escuela Nacional de Artes Plásticas)(48:14), y se impulsó el funcionamiento de la Universidad Popular (48:19).

Así también se otorgaron becas para que pintores y escultores estudiaran en el extranjero (21:55). Posterior al periodo revolucionario, en el marco político, sucedieron golpes de estado que detuvieron el avance democrático.

En la década de los años 60, se fundó la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), unidad académica que propició que guatemaltecos y extranjeros pudieran concluir sus estudios superiores en esa especialidad y otras afines, así también algunos artistas obtuvieron su grado académico universitario y en parte se impulsó el arte contemporáneo en Guatemala.

En esa misma década surgieron en todo el país diversos grupos insurgentes, que se proponían realizar un cambio radical en el sistema político del gobierno Republicano de Guatemala.

Los interesados reclutaron a gran cantidad de jóvenes y los instruyeron sobre la ideología marxista-leninista para el logro de sus objetivos. Ante tal situación, el Ejército de Guatemala inició el desarrollo de mecanismos de control social, comisionados militares, policía militar ambulante y otros, sucedieron masacres y desapariciones forzadas para debilitar a los grupos insurgentes, surgieron escuadrones de la muerte se impulsó una campaña de confrontación y lucha entre ambos grupos opositores.

En el centro de la lucha política se encontró la sociedad civil, sufrió estados de sitio, cateos, asesinatos de líderes y activistas sindicales y la represión colectiva. Como respuesta a la política represiva del gobierno, surgieron otros movimientos opositores, comités de campesinos, diferentes grupos indígenas y grupos guerrilleros con tendencia izquierdista. El enfrentamiento interno duró 36 años. Según los especialistas, se recobró la democracia el 29 de diciembre de 1996, al firmar los Acuerdos de Paz, así concluyó una dolorosa fase de la historia de Guatemala (46).

Este enfrentamiento interno bélico-ideológico fue uno de los temas de expresión para algunos artistas guatemaltecos, el cual se tornó prohibitivo por expresar en forma literal algunos de los hechos sucedidos en diversas poblaciones de Guatemala. El arte fue un medio de denuncia para poetas, músicos, pintores, escultores, grabadores, dramaturgos, escritores y artistas populares, expusieron cada uno, su forma de ver esta etapa de lucha en Guatemala.

Movimientos artísticos de vanguardia en la plástica contemporánea guatemalteca

Los movimientos artísticos de vanguardia se conocieron en Guatemala entre los años 1950 y 1960.

La institución encargada de la promoción plástica fue la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Así empezó la plástica contemporánea que pasó por el surrealismo, el neoplasticismo, el expresionismo, el abstraccionismo y otras corrientes artísticas. Se expresaron valores genuinos, se procuró encontrar un

lenguaje propio, que comunicara rasgos y matices de la cultura nacional. Los artistas experimentaron con nuevos materiales y se afanaron por reflejar en sus obras las raíces de lo guatemalteco, buscaban su realidad y responsabilidad histórica y tomar conciencia nacionalista, se debatieron por captar nuestra propia problemática (53:22)

Los grupos artísticos progresistas que cimentaron las bases del arte contemporáneo, fueron: Asociación de Artistas Jóvenes y Escritores de Guatemala, (Generación de los 40 (Guillermo Grajeda Mena, Dagoberto Vásquez, Juan Antonio Franco y otros), todos se unieron por un ideal común, el arte. Dentro de sus integrantes hubo: pintores, escultores, músicos y escritores.

La Asociación de Profesores y Estudiantes de Bellas Artes (APEBA), fundada en 1944, integrada por profesores y alumnos de la Academia de Bellas Artes; Julio Urruela, Oscar Gonzáles Goyri, Rodolfo Marsicovetere, Guillermo Grajeda Mena, Dagoberto Vásquez, Rina Lazo, Roberto Ossaye algunos de sus integrantes (35:78).

La Asociación Guatemalteca de Escritores y Artistas Revolucionarios (AGEAR), constituida inicialmente por escritores y músicos, posteriormente se integraron pintores y escultores: Rodolfo Galeotti Torres, Jacobo Rodríguez Padilla, Arturo Martínez, Roberto Ossaye, Max Saravia Gual, algunos de sus integrantes.

El Grupo Saker-ti: Jacobo Rodríguez Padilla, Arturo Martínez, Oscar Gonzáles, entre otros. Se formó con el objetivo de proyectar el arte de forma vanguardista, influenció las artes del siglo XX en Guatemala. Fue fundado por integrantes de la AGEAR (35:79).

El Grupo Arcada, formado en 1950, marcó la separación de las dos corrientes en la pintura: los paisajistas y los pintores de vanguardia.

Grupo Americanista de Intelectuales y Artistas, del cual formaron parte pintores y escultores: Víctor Manuel Aragón, Juan de Dios Gonzáles, Max Saravia Gual entre otros.

Se fundó en 1951 la Corporación de Pintores y Escultores Plasticistas de Guatemala, estuvo integrada por: Guillermo Grajeda Mena, Roberto Ossaye, Arturo Martínez y otros pintores y escultores (35:83).

Influencias importantes en esa época fueron las enseñanzas del escultor guatemalteco Rodolfo Galeotti Torres, del crítico de Arte José Gómez Sicre (cubano) y el pintor Eugenio Fernández Granell (español), quienes orientaron a los artistas a incursionar dentro de las nuevas corrientes del arte (35:80).

En 1963 surgió el Círculo Valenti conformado por pintores, escultores, músicos y escritores entre los que se encuentran: Marco Augusto Quiroa, Enrique Anleu Díaz, Roberto Cabrera, Elmar René Rojas, Magda Eunice Sánchez, Oscar Barrientos, Efraín Recinos.

En 1969 se fundó el Grupo Vértebra, integrado por Roberto Cabrera, Marco Augusto Quiroa, Elmar Rojas., Ramón Ávila, Luis Ortiz, Enrique Anleu Díaz, a través del cual los artistas manifestaron una temática social de crítica y denuncia, definió su posición dentro del nuevo realismo.

Se inauguró la Galería Vértebra. Los Artistas Contemporáneos Independientes, reforzaron la plástica guatemalteca al presentarla dentro de una alternativa distinta a lo que se había planteado hasta ese momento. Los escultores y pintores expusieron sus obras como experimentos innovadores, planteando expresiones de las nuevas corrientes y estilos. Durante esos años aumentó el auge de las artes plásticas se realizaron obras que se caracterizaron por la búsqueda de valores genuinos del espíritu guatemalteco, con lenguaje propio (44:101).

En 1970, se organizó la Subasta del Instituto Neurológico (exposición Juannio), se creó la Escuela al Aire Libre del Cerro del Carmen (paisajismo), se fundó la Escuela de Arte en Quetzaltenango (abstraccionista), la Fundación Paiz para el Arte y la Cultura inició la Bienal de Arte Paiz, a cargo de Zipacná de León, su objetivo fue fomentar las manifestaciones artísticas guatemaltecas y extranjeras (43:134). La creación del certamen Salón Nacional de la Acuarela se inicia en 1980.

La Galería Imaginaria se fundó en 1988, como iniciativa de un grupo de artistas guatemaltecos interesados en exponer su trabajo artístico de la plástica contemporánea. Se instaló en la Antigua Guatemala. A los artistas fundadores les aplicaron el mote de "los imaginarios". El Grupo artístico Imaginaria, se formó con espontaneidad, en el taller de Moisés Barrios, el que frecuentaban varios artistas entre ellos Isabel Ruiz. Finalmente cuatro fueron los integrantes de ese grupo: Isabel Ruiz, Moisés Barrios, Luis González Palma y Pablo Swezey. La ideología del grupo se sustentó para hacer obra y exponerla al público, fomentando y promoviendo de esta manera las expresiones artísticas nacionales.

La artista comenta respecto a la fundación del grupo Imaginaria: "...*Nunca tuvimos ánimo de hacer grupo, todo fue espontáneo y como no se le daba importancia a la situación que vivía el país, tampoco se le daba importancia a los centros de estudios artísticos, movimientos culturales, intercambios o exposiciones...*" (70). El Grupo Imaginaria participó en Bienales de grabados a nivel mundial, las obras de formato pequeño se enviaban por correo, comenta Ruiz, creían que los rechazarían, pero fueron aceptados en Puerto Rico, República Dominicana, Brasil y España, después recibieron invitación de China y de la Galería La Mocha (New York), participaron con una muestra de grabado colectivo

latinoamericano. La Galería Imaginaria desapareció por problemas presupuestarios, y el grupo Imaginaria se dispersó (70).

En 1990 aparece el grupo Comunicarte, fundado por Roberto Cabrera, Rodolfo Abularach y Ramón Ávila (21:102). Hacia el año 2000 y años subsiguientes, se dieron otros intentos por abrir espacios para el arte. Fueron de corta duración. Uno de ellos denominado Octubre Azul, se incluyó dentro de las actividades anuales programadas por el Festival del Centro Histórico, impulsó a artistas de tendencias consideradas vanguardistas, otras formas de apoyo fueron las presentaciones Performance, Instalaciones y Happening, que se consideran manifestaciones del momento por su duración fugaz, instantánea y sin materialización posterior de las obras (22:51).

El grabado guatemalteco contemporáneo

El grabado contemporáneo en Guatemala, estuvo ligado al desarrollo histórico, social y político del país. Con la reestructuración de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, a partir de 1944 se inició el interés por la pedagogía y la práctica del grabado, algunos de los nuevos artistas participaron en la implementación del Taller para Grabado (48:14).

El Grupo de los 40, (Guillermo Grajeda Mena, Dagoberto Vásquez, Juan Antonio Franco entre otros) reconquistó los valores expresivos del grabado al manifestarse enmarcado en lo social, inició toda la promoción de grabadores, quienes usaron un lenguaje comunicador. El expresionismo se manifestó en el grabado, similar al logrado por los mexicanos en los talleres de la gráfica popular, esto despertó el interés de pintores que incursionaron en el grabado, como otra posibilidad de expresión y comunicación (48:14).

En 1952 se creó el Taller Libre de Grabado, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, como catedrático fungió el grabador mexicano Arturo García Bustos, su experiencia hizo que la gráfica guatemalteca se encaminara hacia tendencias didáctico-populares respecto a temas revolucionarios. Durante este período, el grabado guatemalteco se unió a la literatura con los postulados ideológicos de intelectuales que escribieran en la Revista Guatemala, dirigida por Luis Cardoza y Aragón y los integrantes del Grupo Saker-Ti, se elaboraron estampas con mensajes revolucionarios y conquistas sociales.

La temática de las obras de arte fue respecto a la reforma agraria, la intervención extranjera y la lucha social y económica los alumnos, utilizaron un lenguaje similar al mexicano, denunciando a través del arte. El grabado se realizó sobre madera y linóleo, adquirió carácter y forma de cartel propagandístico.

El trabajo de temática revolucionaria desplegado por Bustos y algunos de sus alumnos, Rina Lazo, Arturo Martínez, Oscar Barrientos, Manuel Aragón, Wilfreda López y algunos otros, se cortó con el cambio político del año 1954. Se

clausuró la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Posteriormente en 1957, se reorganizó. Los nuevos programas educativos incluyeron la experimentación del grabado caligráfico, la litografía y otros recursos técnicos que surgieron con la práctica de nuevos materiales, el color y las técnicas aguafuerte, aguainta, litografía sobre piedra y planchas de zinc (48:16).

La experimentación con otros recursos del arte permitió que se retomara el expresionismo de los años anteriores con elementos de otras corrientes artísticas, tales como la abstracción gestual y el alargamiento cubista, por ejemplo, los trabajos Elmar Rojas, Rodolfo Abularach.

Posteriormente el maestro Roberto Cabrera fue nombrado catedrático de grabado en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, entre las alumnas estuvo Isabel Ruiz, Carlos Letona, Erwin Guillermo y otros quienes trabajaron diversas técnicas que les permitieron enriquecer su conocimiento sobre el grabado (48:19).

En la actualidad los artistas están mejor informados sobre los fenómenos artísticos internacionales. El arte guatemalteco de los años posteriores a 1960, representa variadas manifestaciones y significados, se trabaja con nuevas imágenes de la identidad guatemalteca y latinoamericana. La mayoría de artistas de fin del siglo XX, abandonaron la práctica del grabado para incursionar en pintura, escultura y otros medios de expresión individual como Moisés Barrios, Elmar Rojas, Roberto Cabrera, Erwin Guillermo, Zipacná de León, Marvin Olivares y otros (48:19).

CAPÍTULO II

Evolución de la obra de arte de Isabel Ruiz: grabado, pintura, instalaciones, performance

- **Grabado**
- **Pintura**
- **Instalaciones**
- **Performance**
- **Aportes plásticos de Isabel Ruiz para el arte guatemalteco**

EVOLUCIÓN DE LA OBRA DE ARTE DE ISABEL RUIZ: GRABADO, PINTURA, INSTALACIONES, PERFORMANCE

B) EL CONCEPTO FILOSÓFICO-SOCIAL EN LA OBRA DE ARTE DE ISABEL RUIZ

Isabel Ruiz resume su filosofía sobre el hombre y el arte así *“...el arte no es el arte, es la vida para la cual el arte es únicamente una vitrina...”* (72) con estas palabras la artista manifiesta que su filosofía se encierra en la vida y en el ser humano como núcleo de su inspiración, con esas palabras está diciendo que sus cuadros son únicamente la vitrina por la cual ella exhibe su concepto del humano como ser universal, como máxima expresión de verdad o falsedad, de paz o violencia, de luminosidad o de oscuridad.

Con estas palabras, Ruiz dice que en la persona humana, se une una dualidad: ángel y demonio, porque lo arcano del ser esta allí adentro, presumiblemente para salir a la superficie en cualquier momento.

La visión de la artista sobre la gente en la sociedad actual es la pobreza moral y espiritual, en sus obras se leen gritos de necesidades, de flaquezas, de angustias y tristezas, abismos en los que se pierde el ser, infiernos en donde se recrea la satisfacción insana de la muerte que arrebató la vida.

Así en las vitrinas se observa, según Isabel Ruiz, rostros desfigurados de niños y mujeres, bocas hambrientas, ojos con pánico, trazos crispados, ángulos agudos con los que se indica el caos, en el que ella ve convertido el ser humano y sus aspiraciones.

Parte de esa filosofía es el reconocimiento sobre la realidad social y política de Guatemala, según manifiesta, al hablar de democracia aparente, sin embargo existen estadios de poder en donde la aceptación de la verdad es una utopía. La vida sin democracia sigue siendo injusta, violenta, desigual, discriminatoria, corrupta, dictatorial, excluyente, intimidatoria, temas que expone en su obra la hacen prohibitiva en su propio país. Manifiesta que a pesar de esta limitante, que es una mordaza, su arte seguirá siendo un testimonio de la historia violenta en Guatemala, que será visto, leído y comprendido en otros ámbitos culturales y sociales fuera del país e irónicamente, nunca en su propio país.

La maestra Isabel Ruiz comenta: *“...Esencialmente para mí el arte es un acto de liberación, siempre he sido de un temperamento fuerte y tenía necesidad de expresión. Creo que a temprana edad tuve conciencia de las situaciones que vivía el país y el arte constituyó una arma a través de la cual podía expresar sentimientos y emociones que viví en esa época. Siento que esa primera impresión no la he perdido y con el paso de los años ha requerido estímulos permanentes de crecimiento a través la lectura, formación seria y de investigación...”*. Continúa diciendo *“... lo que aportó en mis obras es un espacio*

de expresión en donde a pesar de la realidad que vivió Guatemala, no hay argumentación, para tener una actitud negativa” (72).

Manifiesta, asimismo, que no quiere caer en esa negatividad, no quiere morir así, quiere ser una mujer feliz.

Figura A (fragmento de la obra colección desaguadero) En esta escena Isabel Ruiz dibuja a su hija la expresión del rostro es de tranquilidad dentro de un contexto tormentoso y violento de la obra, tranquilidad y alegría que refleja la artista en su vida cotidiana.

La artista tiene la convicción que el ser humano necesita libertad de expresión, para ser creativos, felices, capaces de aportar cosas positivas a Guatemala. También cree que la represión está dentro de uno, consecuencia de ello es la forma de educación en el hogar, por está razón ella ha tratado de liberarse de esa represión y dice: *“...creo que en el fondo todos los seres humanos buscan la libertad, por eso me manifiesto con la mayor libertad del mundo, las limitaciones que pueda expresar mi obra también son limitantes del país...”*. Afirma también que: *“...el ser humano necesita oportunidades para la expresión y esa expresión tiene que nacer en el hogar y extenderse a todo el país...”* (72).

Otro de los aspectos importantes en la filosofía de la maestra Ruiz es su condición de mujer, es un ser intersocial, con derecho a sentirse feliz y realizada al haber alcanzado algunas metas personales a pesar de las limitaciones económicas, sociales y de género, considera que es una mujer con suerte, porque creció con sus padres, hermanos y además conformó una familia con esposo e hijos de quienes ha recibido apoyo en su carrera artística.

Comenta *“... yo tuve mejor suerte que mi madre, ella sólo conoció las actividades del hogar, yo no quería que me sucediera lo mismo...”* (72), y así ante esa realidad familiar, luchó por tener una profesión, ser artista. Lo hizo, dice, en contra de la voluntad de su padre.

Isabel Ruiz no se autocalifica como un ser débil y dependiente, por eso no utiliza la frase *“...porque soy mujer no me realizo...”* (72); piensa que como ser humano, es responsable tanto individual como colectivamente de su forma de actuar, y no escudarse en una actitud paternalista.

Además está consciente que en Guatemala las mujeres buscan oportunidades para desarrollarse profesionalmente y a veces tiene que ser superior al hombre en actitudes, en determinaciones, en ambiciones, en logros, en trabajo y metas para ser visible en la sociedad. Ella es un ejemplo de esa visibilidad, porque se ha merecido un espacio dentro de la historia del arte Guatemalteco, por la responsabilidad y constancia de su trabajo artístico: *“...no me gusta ganar méritos solo por ser mujer...”* (72). Además se ha esmerado en realizar una obra honesta, porque para ella esa es la manera de sobresalir, *“...creo*

que realizo un esfuerzo mayor siendo mujer, porque una mujer tiene sobre sí la responsabilidad de criar a los futuros ciudadanos o los futuros delincuentes, además de cumplir con el trabajo que le demanda su espíritu...” (72).

Respecto a la calidad de su obra de arte comenta *“... el hecho de ser mujer, no quiere decir que haga un arte de menor calidad o un arte de una supermujer...”*.

Ruiz se considera una mujer que hace lo que la cotidianidad le permite a cualquier persona en este país, porque no puede separar su papel de creadora, esposa, madre y abuela. Su filosofía la lleva de la mano con ese rol multifacético, donde es ella pero simultáneamente desarrolla uno, dos o más papeles cotidianos, por lo que su obra no puede separarse de la vida cotidiana.

De la creación, ella dice *“...lo que pienso lo realizo...” (71)*. Hacer arte es una manera de sentirse viva y verse reflejada en la obra, la inspiración creadora es parte de la vida diaria y no de elementos lúdicos.

Como artista y mujer Isabel Ruiz, opina que está consciente que la mayoría de las mujeres no se realizan plenamente como seres humanos, porque la sociedad machista en que están inmersas siempre las está limitando en su realización personal, lo que provoca frustración, este estado emocional se transmiten a otras generaciones, siendo las mismas mujeres que permiten estos abusos.

La opinión de cada persona tiene valor y por eso cada ser humano debe respetarse. La artista opina que sexo femenino no deben concesionar con los demás, hasta de punto de olvidarse de si mismas, a las mujeres en Guatemala les falta tenacidad y afirma *“...lo que tienen que hacer es vencer el miedo: “...las mujeres son capaces de hacer cosas increíbles, como Rigoberta Menchú, Nineth Montenegro y Helen Mack, que lograron tambalear la justicia en este país, por eso las admiro y las considero como una bandera, cuando me agobio pienso en ellas, porque son seres independientes que sobresalen por su valentía ante la violencia que vivieron, a pesar de sus diferencias sociales, étnicas y económicas, buscaron la forma de afrontar sus problemas y alcanzar soluciones, siendo un ejemplo de lo que las mujeres son capaces de hacer, esto me motiva y me emociona ver que la participación de la mujer es mayoritaria...”* actualmente (71).

Por otra parte, la maestra Isabel Ruiz es de la opinión que las obras de arte de las nuevas generaciones, deberían estar a la vista de todos los ciudadanos, en la calle por ejemplo, para ser accesible el arte a cualquier persona, afirma que en el futuro sus exposiciones las realizará en la calle y se dedicara a trabajar en talleres de arte con niños porque la artista no está preocupada por el arte, en si mismo, sino por la felicidad propia y la de los niños de Guatemala por lo que afirma *“...en la medida que se pueda manifestar lo que se pensamos, dejaremos de ser personas frustradas porque veremos todo con ojos creativos, para buscar*

la forma de realizar las cosas que necesitamos, con los materiales que obtengamos en nuestro medio...” (71).

La artista Isabel Ruiz comenta que su formación intelectual la debe a que dedica tiempo a leer e investigar a intelectuales como Paolo Freire, Pablo Monquera (crítico cubano), Néstor García, (padre del pensamiento latinoamericano, cuestiona el pensamiento eurocéntrico), Oswaldo Sánchez (crítico cubano) Herman Husth, Marx, Jean Piaget, Erick Frohm y Howard Gardner, estudiosos en las ramas de sociología, filosofía, psicología y arte. Además, lee los periódicos nacionales que expresan el pensamiento guatemalteco con sus diferentes posturas ideológicas (71).

Ruiz considera que las influencias en su obra artística, provienen del pensamiento democrático y la obra plástica del artista Juan Antonio Franco uno de sus maestros, del artista Arturo Martínez por la cultura indígena, creativa, única, capaz de llevar al espectador a un espacio de fantasía e imaginación, de Margarita Azurdia, artista polifacética, los tres personajes artistas guatemaltecos, cuya obra ha guiado a otros artistas de las siguientes generaciones.

Es una persona que ha logrado culminar lo más anhelado en su vida, ser artista, madre, esposa, abuela. Ruiz es una persona feliz, optimista y disfruta cada cosa que realiza.

Su pensamiento la lleva a preocuparse por las limitaciones que existen en Guatemala, analiza cada una de las experiencias de la vida diaria y transforma esas preocupaciones, en las temáticas de sus obras, dice que su arte es *“una forma de pensar en voz alta”* (71).

En sus obras existen denuncias de hechos injustos de la realidad guatemalteca, acontecimientos que Isabel Ruiz a través del arte puede expresar, lo que no se podría hacer con palabras, sin poner en riesgo su vida.

C) EL ESTILO EN LA OBRA DE ARTE DE ISABEL RUIZ

Estilo es la forma de crear una obra, lo cual permite clasificarla en un orden plástico e histórico. Los artistas al crear una obra no se preocupan por las normas estéticas, cánones y técnicas aprendidos. El estilo se basa en las reglas y en la espontaneidad. Para los teóricos del arte, la importancia del estilo es sólo para fines de análisis y para enmarcar la obra en una época determinada.

La obra de Isabel Ruiz, muestra rasgos del estilo expresionista aunque no sea el único, es el estilo que se observa con más intensidad en las obras.

Los artistas del expresionismo a lo largo de la historia del arte son los que han dado a conocer su mundo interior, a través de la forma y el color, los que son alterados por las emociones personales. El modo de utilizar técnicamente el

material plástico (pintura grumosa, texturas variadas, esgrafiadas, collage, rasgaduras, incisiones, quemaduras etc.) expresa igualmente el temperamento del creador, quien da más importancia a la expresión subjetiva, perdiendo importancia la forma y el color, los que son considerados como meros recursos plásticos en la transmisión de la visión del mundo interior y del universo particular del artista.

Los elementos presentes en las obras de Isabel Ruiz, son por una parte colores mixtos y en algunas obras hay ausencia de los mismos, figuras estilizadas o ausencia de ellas.

Uno de los símbolos en su obra son las formas desgarradoras que están alejadas totalmente de las figuras convencionales.

Se infiere que son simbolismos los elementos que se integran a las obras: collages, cortes, rasgaduras, colores violentos y oscuros.

La obra denota una evolución que marca necesidades de expresión, es decir, los recursos que elige dependerán de lo que quiera expresar, puede ser un cambio drástico de técnicas, exploración de recursos nuevos que se integran a la obra o exponer en cada una los inventos técnicos que sacian su necesidad expresiva, es una de las artistas que no se preocupan por el estilo de su obra, al respecto manifiesta: “...es la necesidad la que me lleva a expresarme como me expreso...” (71) lo que indica que el estilo es el resultado involuntario y no es determinante.

Sobre el análisis del estilo de sus obras dice “...lo dejo a criterio de los que quieran analizar mi obra...” (71), lo que le interesa es realizar una obra honesta y vivida con su mejor esfuerzo, en esto que es su profesión.

Al analizar la obra en general, se encuentran similitudes con el estilo expresionista. En las diferentes fases de la evolución artística. La maestra Ruiz inició su trabajo con el grabado, en estas obras la temática revela su mundo interior en la existen diferentes motivos para expresar el dolor, las penas, la miseria y la muerte de que es objeto el ser humano, así se encuentran motivos similares en el mensaje de sus acuarelas. Y aunque últimamente ella expresa “ que se ha desprendido del color y las formas” la corriente expresionista sigue prevaleciendo en lema de sus instalaciones que ella realiza y performances. Las instalaciones que ella realiza son expresiones artísticas efímeras, sin embargo en la corta temporalidad expresan nada más que la soledad y la muerte de guatemaltecos víctimas de los sistemas políticos. Por otra parte el performance (que hasta la fecha ha realizado)

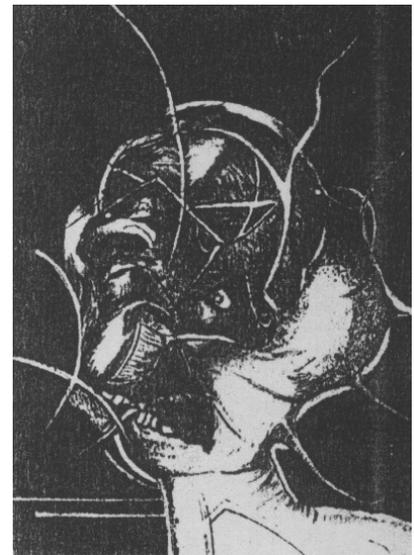

Figura B. En esta obra se realizó en la técnica del grabado enfatiza formas no realistas, deformadas, que muestran un marcado rasgo expresionistas.

viene la misma connotación de la miseria, pobreza y la calamidad en que se desenvuelven muchos paisanos de la artista Ruiz. Ella afirma que su última obra está cercano al minimal Art. La técnica es diferente pero no el contenido de sus obras, el que sigue la corriente expresionista.

Al igual que los precursores del mismo, ella rompe las normas estéticas de su época, creando polémica al pintar desde su interior, sin preocuparse por la aplicación de una técnica perfecta o por enfatizar la belleza estética de la obra.

Isabel Ruiz recuerda que en los comienzos de su carrera artística cuando empezó a conocer sobre la historia del arte, sintió empatía con el artista Vicent Van Gogh, le encantó la forma alocada, irregular, y agresiva de colocar el color en los paisajes, le apasionó la obra del pintor Goya, el manejo del claroscuro y los grabados, considera a este artista *“...como un dios o santo a quien quisiera poner una veladora a diario...”* (70).

Opina que fue un artista que llegó a tener conciencia de la realidad social de su país lo que lo guió a cambiar su postura e ideología social y política, como pintor de la Corte conoció sus interioridades, conocimiento que lo motivó a cambiar, posteriormente pasó a ser pintor del pueblo que narró la historia bajo una tiranía. Cuando ella hizo grabado, él fue uno de los artistas que la inspiraron, otros fueron Rembrandt y Durero.

Por otra parte, admira la obra de los pintores expresionistas alemanes, uno de ellos Alele Kiefer quien la inspiró a realizar la obra titulada **Historia Sitiada**, este artista cuestionó la historia de su país, a través de su obra plástica.

Isabel Ruiz recuerda que en sus primeras exposiciones, pintó colores violentos y fuertes, su trabajo estaba enmarcado dentro del paisaje guatemalteco pero con su visión particular, dice que después entendió que lo hizo con relación al movimiento expresionista.

Al respecto comenta: *“... indudablemente mi obra es expresiva pero es una expresividad que he ganado a fuerza de confesar lo que he vivido y parafraseando a Pablo Neruda. Siempre he de hacer de mi obra de arte un laboratorio, en donde trató de investigar y lo seguiré haciendo...”* *“...fui expresionista pero no ya no lo soy...”* (11:9).

El artista guatemalteco Roberto Cabrera, opina que Isabel Ruiz es una artista que pinta con rasgos expresionistas: *“...Su pintura, de fuerte e inquieto expresionismo abstracto...”*, *“...veo el lado expresionista en la obra de Isabel. La pintora prefiere que hablen de su obra como de realismo fantástico, porque sabe perfectamente que los temas que escoge tienen profundas raíces en la realidad, pero en cuanto ella las trata mediante el grabado o la pintura su mundo interior se entremezcla con la realidad, y no hay posibilidades de hallar solo realismo en lo que hace...”* (45:115).

Por su parte, Shifra Golman afirma que la corriente artística de Isabel Ruiz es el expresionismo: *"...El arte de Isabel Ruiz de Guatemala, se ha convertido en un expresionismo neofigurativo de sus reflexiones sobre el apoyo de los Estados Unidos al holocausto de la región..."* y agrega *"más que un estilo, es un lenguaje necesario que acuerva sus emociones..."* (5:240).

En la actualidad, la maestra Ruiz dice que su estilo empieza a evolucionar y afirma: *"...actualmente estoy entrando en forma lenta, como tomando pastillas para la hipertensión, en una obra más relajada, pero no alejada de la realidad, mi obra está en la antesala a la corriente de arte minimalista..."*(71). Es un arte no representativo, cuyo objetivo es la pureza del lenguaje, se toma en cuenta el entorno ambiental para la ubicación de la obra, las obras carecen de título, no se enmarcan las obras para no delimitar el espacio pictórico.

Como corolario a las diferentes opiniones sobre el estilo de la obra de Isabel Ruiz y la opinión de la misma artista cito un párrafo de Verónica González quién, manifiesta que *"...Isabel Ruiz es una artista integra, dueña de un estilo propio de expresión que la identifican y por lo mismo creadora de una obra plástica personal, innovadora en su contenido, portadora de un mensaje polémico, sin incitar a la violencia pero si al análisis y la reflexión. Isabel Ruiz se perfila como una artista seria, honesta consigo misma, lo cual se transluce obviamente y sin temor a equivocarse en un estilo propio, inconfundible: de ello estamos seguros, como también estamos seguros de que su futuro artístico ya tiene asegurado un sitio de honor en el desenvolvimiento de la plástica guatemalteca contemporánea..."* (8:299).

En su estilo hay una integración muy fuerte de concepto, filosofía, temática y técnica, se ve que cada elemento protagoniza de una manera independiente y en conjunto, el sentido de la obra de arte.

A ningún artista le gusta que lo encasillen en estilo alguno, Isabel Ruiz le llama un *"...estilo propio..."* (71), y en efecto ella como artista ha enriquecido con su aporte creativo parte del expresionismo, pues pasa del expresionismo abstracto como le llama Shifra Golman neofigurativo, a elementos de otros estilos como el dadaísmo.

En la aplicación de colores en algunas obras, surrealismo y abstracto figurativo, en las figuras que utiliza especialmente en el grabado y acuarelas, también se observa simbolismo en las formas, y la manera de tratar las técnicas la aleja de la forma clásica, así encuentra diversas formas de integrar elementos de otras técnicas, estilos y corrientes a su "estilo propio" y personal.

En la evolución Ruiz, busca alejarse de elementos convencionales para utilizar elementos conceptuales y con esto trata de evolucionar su estilo propio y entrar en otro como lo es el Minimalart, porque utiliza pocos elementos.

Este “nuevo estilo” se ha visto en las últimas obras de instalaciones y performances en las que se está alejando de los elementos pictóricos tradicionales y los sustituye con utensilios de la vida diaria.

D) TEMÁTICA EN LA OBRA DE ARTE DE ISABEL RUIZ

La temática en las obras de arte de Isabel Ruiz, la conforman diversos factores que son esenciales en la creación artística. Uno de ellos es la vivencia diaria o como ella le denomina “*la cotidianidad*” (71).

Otro es, lo intelectual que enriquece a través de la investigación exhaustiva en diferentes campos científicos, uno de estos es la arqueología. Para Ruiz, es una de las ciencias fascinantes, porque en un momento de su vida deseó ser arqueóloga “... *es una de mis grandes pasiones...*” (71) dice.

Esta especialidad fue parte importante para realizar su obra titulada **Historia sitiada**, otras ciencias que le interesan son la astronomía, la biología, la sociología, la política, la filosofía, la psicología, la historia y otras que por necesidad de conocimiento, se exige ella misma.

Otra forma de fomentar su creatividad es asistir a actividades culturales; cine, conciertos, temporadas de ballet, entrega de libros y conferencias de diversos temas. Lee los periódicos, escucha diversos noticieros y presta especial atención a los acontecimientos diarios que la rodean, son parte de la vida cotidiana. Todo lo anterior se ve reflejado de alguna manera en la temática de sus obras de arte.

Los temas de las obras son diversos, de fondo social en Guatemala, de denuncia política, dejando testimonio de una parte de la historia de Guatemala, así lo interpreta Ariel Ribeaux* “...*Muchos relacionan el trabajo de Isabel con temas políticos, temas de un período dejado atrás, olvidando que lo político forma parte de todo tipo de relaciones sociales y que más allá de unos temas u otro, es la manera de abordarlo la que precisa o no, la pertinencia del tema en cuestión...*” (42:69).

Su historia, su realidad, incursiona en las consecuencias del conflicto armado, insatisfacción personal, la mujer, el hambre, el duelo, la denuncia, la esperanza, la soledad, el dolor, la crueldad, concreta algunos hechos históricos, la impotencia, la muerte, las masacres, la angustia, la nostalgia, la injusticia, la represión, los aspectos culturales, la miseria, la desigualdad, el sexo, la violencia contra la mujer y los niños, el machismo, la identidad, la ironía, el poder, la vida, los sueños, la discriminación, el racismo, etc..

La cotidianidad está representada en el quehacer humano, lo que nos rodea material e inmaterial, cálido, frío, alegrías, tristezas, paz, violencia, amistades,

odios, sinceridad, etc; todo esto es el acerbo de Isabel Ruiz, por lo que expresa “... *en la vida no hay nada separado, ni de la obra, ni del artista, ni del mundo exterior, igual de importante es donde nos alimentamos, donde dormimos, las calles donde platicamos con la gente, los espacios de docencia, todos los espacios son importantes...*”.

Por lo que afirma que las temáticas deben partir de la vivencia diaria, También dice “...*no quiero que mis obras sean complicadas, sino espontáneas, pero la espontaneidad para que tenga algún valor, tiene que ser muy elaborada a través de la vivencia...*” (71).

Cree que las temáticas necesitan un momento de reflexión y profundización para trasladarlas a la obra de arte, las emociones que el artista desea transmitir, además dice que “...*la obra debe ser vivida para que tenga profundidad...*” (71).

Reconoce que su obra es limitada en cuanto a cantidad pero nunca ha hecho algo que no sienta verdaderamente, comparándose con otros artistas, considera que el arte es “.. *acto creador, es parte de mi vida y al mismo tiempo es mi aporte a la búsqueda de un mañana distinto. Creo que posiblemente el sostenimiento de la capacidad de asombro y la lucha por recuperar el derecho de soñar y ser el enlace de las generaciones futuras...*”(71), con estas palabras Isabel Ruiz manifiesta su preocupación por dejar un legado artístico no solo decorativo como parte de colecciones particulares o en museos, sino se preocupa porque el contenido y de su obra plástica sea una narrativa histórica (probablemente escuchada o leída solo por algunos guatemaltecos) que en el futuro se tome en cuenta para no repetir lo sombrío de algunas facetas históricas de Guatemala, su pretensión es ser portadora de un mensaje, no fatídico, sino aleccionador, como ella dice para “... *recuperar el derecho a soñar...*” (71) y aspirar a tener paz.

La temática que la maestra Ruiz ha abordado en las obras de arte, ha cambiado, para estudiarlas se tomarán las colecciones de obras, como han sido expuestas, cronológicamente:

Temática en el grabado

La temática que sugiere Ruiz en sus grabados proviene de sueños, una visión muy personal del actuar del ser humano ante la vida, lo involucra en la sensualidad, en la contradicción, en la perfección, en la dualidad bien mal, y a través de formas animales, estos son los inicios de Isabel Ruiz. Sus temáticas expresionistas vienen del interior de su psique, donde las figuras toman características animales, las obras están cargadas de simbolismos que se relacionan con las actitudes del ser humano, al respecto Delia Quiñónez* escribe: “...*La obra parece estar a gusto con la placidez sensual de las formas. Epidermis cuyos poros rechazan, a veces, la perfección de la línea, a cambio de absorber la plenitud dinámica de todas las fuerzas que hacen del hombre un ángel o demonio...*” (51:59), aquí evidencia la dualidad del ser humano como un ser

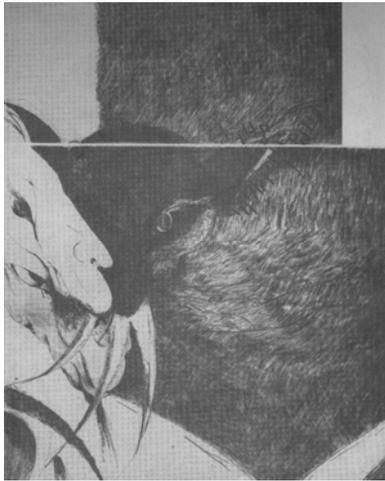

Figura C. (Obra Imagen ocupada 3) La obra está realizada en la técnica de grabado en punta seca. Se observa el híbrido de las figuras entre hombre y animal, las figuras tienen un simbolismo en la composición.

complejo capaz de hacer grandes cosas para construir o destruir, continua diciendo: *“... El gusto por lo zoomórfico, unido a la fuerza y la pasión con que capta sus criaturas son una muestra evidente de la realidad fugaz con que Isabel Ruiz concibe el tránsito vital del hombre, los actos y los sueños de sus personajes. Estos surgen de un pasado tormentoso. No son seres humanos plenos, sino elementos en constante transformación: híbridos del hombre animal. Y en medio de ellos, la dolorosa pasión para siempre su lucha por la perfección, la búsqueda para manifestar su rencor o rebeldía frente a un orden establecido que cercena las mejores aristas del hombre contemporáneo...”*(51:59-60), se denota el uso de formas animales más que humanas para representar las pasiones. Estas temáticas son una crítica al comportamiento del humano, violento, lujurioso, irracional, impulsivo, etc.

Temática en la pintura con Acuarela

Colección Sahumerios

Con el cambio de técnica, Ruiz inicia también un cambio de temática en sus obras. Combina elementos figurativos con la realidad histórica, cultural, política y social de Guatemala, impregnándole al color y formas una creatividad desbordante que se hace patente en la colección de acuarelas denominadas **Sahumerios** en la cual se ven aspectos de la vida política, especialmente los abusos contra las mujeres, el dolor la angustia, la muerte y otros. Verónica González* comenta *“.. Esta temática motiva y provoca a desplegar toda su imaginación y su capacidad creativa, dando rienda suelta a esa tendencia hacia el descubrimiento de todo lo mágico y fantástico que integra nuestra realidad...”*; continua diciendo, *“...Y es que en toda la obra de Isabel Ruiz en su conjunto, está presente un afán de reencuentro con lo más profundo de nuestra cultura milenaria, una búsqueda de la propia identidad, una persistencia que es característica a la vez de algunos de nuestros más legítimos valores de la plástica contemporánea guatemalteca...”* (8:299).

Figura D. La obra está realizada con la técnica de la acuarela, aplicada con las manos, esponjas, las incisiones se realizaron con cuchillos, bisturí y otros. Se observa el cambio de la temática, la estilización de la figuras. Se expresa en la obra el corazón de la artista atravesada por el dolor que provoca la violencia, aparece el color en sus temáticas.

Colección Historia Sitiada

Al iniciar la colección titulada **Historia Sitiada**, la artista plasma su vivencia personal y la realidad política violenta guatemalteca de los años ochenta. Su afán es dejar un testimonio más sobre lo acontecido durante los 500 años de la Conquista de América, así comenta: *“...yo pienso que dependiendo de la formación, de la sensibilidad de cada persona, del sentido de observación que se tenga de la realidad de este país, en esa medida, cada espectador que ve mi obra, descubrirá cosas. Diría modestamente, que he dejado toda la historia de mi país pintada en acuarelas. No necesariamente estoy pensando que todos tengan esa misma visión. Lo que me interesa es que realicé y expresé esos momentos que he vivido. Eso importa. Si los demás lo ven o no lo ven, no es problema mío. Pienso que con la misma libertad tiene que ser observada por los demás. Es maravilloso cuando logras despertar tantas cosas, que están inmersas en el entorno. Porque vivimos bajo una misma geografía y tenemos una visión particular del mundo, eso me permite entender que así como espero que se respete mi manera de ver las cosas, también me gusta respetar lo que los demás ven en mi obra. Yo no quiero contribuir a un arte de los demás, una escuela de borregos, como se acostumbra en el medio educativo del país, obedientes y memorizadores...”* (2:39).

Figura E. La obra está realizada con la técnica de acuarela, con aplicación de gruesas capas de color, el dibujo se realizó con bisturí. Las imágenes muestran mutilaciones, y rasgos animales. Las partes de la obra forman una cruz la cual ha sido presentada como parte una instalación que acompaña de elementos como velas, incienso, pino y otros a su alrededor. En el fondo de la acuarela se percibe una especie de nicho elemento que acompaña las iglesias de la época de la colonia, nos recuerda la colonización. Utiliza las rasgaduras con bisturí como elementos que se asocian a desgarre social de nuestro país.

Quiso dejar un testimonio a través de su obra, para que sea recordada y analizada a través del tiempo.

Shifra Golman* opina que Isabel Ruiz toca temas de la Conquista de América y da una interpretación muy personal sobre la historia de Guatemala. En sus obras expresa que no ha habido cambios, sino que a través del tiempo se continúa con la misma dictadura, la represión y los asesinatos mayoritariamente contra de los indígenas, al respecto escribió: *“... Es una respuesta a la larga historia de opresión y resistencia que comienza con la llegada de Colón y continúa en el presente, con éstas series, ella se convierte en parte del movimiento artístico continental dedicado a examinar críticamente las implicaciones del quincentenario...”* También comenta, *“...Ruiz vive dentro de un estado dictatorial en el que fueron torturados, asesinados y exiliados miles de indígenas mayas, en sus dibujos evoca imágenes de la muerte y el sufrimiento, en un*

estilo en el que se transforman los temores en fragmentos de monstruosos animales. Con razón ella decidió llamar a una de sus series Historia Sitiada...” (5:239).

Ariel Ribeaux*, externó su opinión con respecto a la temática de **Historia Sitiada**.

Comentó que constituye una interpretación personal de Isabel Ruiz, sobre nuestra historia *“... Historia Sitiada constituye, desde el punto de vista histórico, una especie de antecedente de los temas que poco a poco iban a ir ocupando la atención de Isabel Ruiz en proyectos posteriores. Si bien la referencia de esta serie, se ha asumido de manera general y casi invoca como propuesta al debate acerca de los 500 años, es evidente que la intención de la artista no fue extraer un período en la historia nacional sino establecer nexos, que casi como analogías al relacionar el principio y fin, instituyen el denominador común que ha marcado la historia como un todo...”* (42:72).

También Rafael Cuevas*, escribió lo siguiente respecto a la misma obra: *“...Isabel cronista de los tiempos violentos, oscuros que le han tocado vivir. En medio del ventarrón apocalíptico que ha desnudado la tierra, los huesos de ese pequeño pájaro que es Guatemala. Isabel ha trabajado incansablemente desde su pequeña casa en el barrio del cementerio de la ciudad de Guatemala de la Asunción, viendo llover sobre el patio estrecho, oyendo en el horizonte de la noche, gritos de los amigos, el repiqueteo de la metralla, el ulular del viento sobre los pastos yermos, en donde otrora se reunieron los ancestros a conversar con los astros. Isabel proviene de un mundo desgarrado y partido en donde la voz de los creadores se asordina tras el batir de los tambores. Pequeña y frágil, morena, endeble y delicada, ve caer sobre los tejados de la ciudad un diluvio interminable que inunda todo. En medio del lodo y la podredumbre del desastre se agacha sobre el papel y dice las cosas que van pasando y que casi todos callan por miedo. Ante el dolor y la angustia no puede, más que rasgar y manchar, derramar color violento sobre el fondo oscuro. Es una cronista femenina de un mundo de machos exacerbados, que no se detiene ni a lamerse las heridas que se infringen en el combate apocalíptico en el que se han engasado durante años. Por eso, en cada uno de esos cuadros las huellas de la noche, de la sangre, de la luz que tercamente emerge de los horizontes profundos....”*.

Además enfatiza *“...Suyo podría haber sido perfectamente un grito, pero fue arte, un arte que encuentra sus raíces en el espíritu que brota de las paredes, de los olores, del aire, sonidos, del viento entre los pinos, las ceibas y los matiliguates...”*. Continúa ahondando *“... propone un cuestionamiento de una realidad de injusticia y desigualdad de la sociedad guatemalteca, que va simplificando los horrores de la guerra en las comunidades indígenas campesinas del país. Es una obra de denuncia, pública donde se proyecta la historia oficial, no oficial, precolombina, colonial y contemporánea...”*, y termina diciendo *“...Isabel Ruiz nos abre esos espacios para la reflexión, cotidianidad humana y la dimensión, vivencia simbólica que guarda entre sí mismo el cuerpo y el espíritu....”*(14).

Lucrecia Méndez* aporta en sus comentarios su análisis sobre **Historia Sitiada**: “...es una especie de crítica oblicua a la pintura tradicional, desde su práctica misma, rasgando las superficies en una actitud agresiva que implica hacer concesiones a la estaticidad estética, aunque también cabría considerar estas rasgaduras como análogas al desgarramiento social que se ha sufrido en nuestro país. (ver figura 5) *La soledad del velorio*, es acentuada de manera casi macabra por la ausencia de dolientes. Parecía que esos muertos, como los habidos tanto en nuestro país ya ni siquiera tienen deudos que los lloren y los velen y a lo mejor todos juntos se descomponen en el más aterrador silencio. Isabel Ruiz, cronista figurativa del siglo XX, modela, corta transversalmente, la verdadera pero no tan noble relación de la historia guatemalteca, con sus constantes miserias y represión, pero dejando entreabierto una posible salida del infierno” (7:18).

Sagrario Castellanos* escribe sobre **Historia Sitiada** “...imágenes, símbolos, signos, plasmados en una sintaxis cromática que nos conduce, en una suerte de ilusión hacia los umbrales de una realidad, triste realidad, de un país, el nuestro, que se encuentra grabado de montaña en montaña por el espectro, iconografía en Ruiz de la muerte, hambre, el grito social del ¿como cuesta la vida!...”.

Continúa diciendo “...En el proceso de significación de *Historia Sitiada*, se yuxtaponen la visión dinámica de los fenómenos antagónicos de la sociedad y la visión individual de la pintora: una visión de sí misma ante su historia existencial, su quehacer, su contexto. Su cotidianidad de mujer, esposa, madre, amante. Sin radicalismo ni tropiezos en sus matices. Isabel Ruiz tiene la capacidad de reenviarnos directamente a la realidad...”. “...Diez acuarelas, diez originales, diez testimonios, ¿O diez testimonios originales traducidos a la imaginería de la acuarela? Quien sabe. Pero ciertamente su energía irrumpe en cada uno de sus espacios, del cognoscente que la enferma haciéndole precipitarse en una búsqueda del marco conceptual que la identifique. Vano intento porque la magnífica a esta colección es la capacidad de generar su propia conceptualización. Al detenernos en la concepción de sus formas, experimentamos la confusión de sentirnos poseídos por extrañas fuerzas que emanan de estos dibujos acuarelados: momento de indefinición de la incontinencia para luego descubrir en ella la manera de vivirla, de apreciarla, de nombrarla...”

Y termina diciendo. “...El signo pictórico en esta colección volatiza ya como unidad cultural, histórica y como endoso, lo social, produciendo una transparencia semiótica que articula imagen e ideología. La realidad adquiere una nueva significación y trasciende hacia una formación imaginaria en la cual se interrelaciona la expresión, el contenido de la imagen y el sujeto (público) receptor. La mediación entre el receptor y el conjunto, *Historia Sitiada* se funda en bases histórico sociales. Su abordaje por consiguiente, deberá ser necesariamente, bajo la perspectiva de madurez, amplitud y conciencia de nuestra realidad como país de coyunturas extrañas, masacrales, denominadas políticas unas veces y sociales otras, porque al llegar esta muestra con ojos de la estética

mal entendida, podría conducir a equívocos en la apreciación de las distintas dimensiones que confluyen en una misma: la dimensión imaginaria (ideológica), la dimensión estética y la dimensión conceptual...”(54:2).

Los comentaristas hacen alusión a la importancia que la obra de Isabel Ruiz posee. Todos coinciden que la importancia de esta temática no solo es a nivel plástico sino que trasciende en el tiempo, como un legado histórico visual de una época importante de Guatemala.

Colección Arqueología del Silencio, Río Negro

Figura F. Obra realizada en acuarela, sobre gruesas capas de color, incisiones con bisturí. En esta obra la artista esconde rostros deformes debajo del color, simbolizando las masacres de Río Negro.

En la serie de acuarelas **Arqueología del Silencio, Río Negro**, se recuerda la masacre del 13 de marzo 1982. Esta temática evoca un hecho histórico concreto, las atrocidades que llevó a cabo el Ejército de Guatemala. Lo más impresionante que la artista plasmó fue la muerte de personas ajenas al conflicto armado; la manera que la artista unió la temática con la técnica al tratar de convertir la obra en pedazos de tierra entre los que se perdían, partes de los cadáveres, hizo más palpable el impacto de la obra. Isabel escribió “...*Río Negro es un homenaje a los caídos en los últimos 40 años cerca de las márgenes del río Chixoy, se halla en Guatemala, el 13 de marzo de 1982, en esta aldea ocurrió una masacre en la que el mayor número de víctimas fueron hombres y mujeres. De allí nació mi preocupación por los hechos violentos de mi país, concretamente las masacres ejecutadas por el Ejército a partir de 1980, entonces cada pliego de papel se convirtió en un pedazo de tierra excavada donde encontré pedazos de huesos, pues lo que en el pasado fue un juego estrechamente relacionado con el calendario religioso, con los fenómenos celestes, me describió un presente inmediato con una geografía lacerada y llena de agujeros negros...*”(15).

Ariel Ribeaux* sobre la serie **Río Negro** comenta: “...*La misma denominación de la serie, nombre también de la aldea en la que el 13 de marzo de 1982, ocurrió la masacre sin precedentes, la realidad es sabido, supera la ficción, se constituye en metáfora exacta la visualización iconográfica del acontecimiento...*”(42:73). Esta temática es impactante porque los hechos que muestra provienen de la realidad guatemalteca.

Colección Autoinmersión

La temática sobre el conflicto armado en Guatemala, fue la inspiración para esta colección. Isabel Ruiz hace una combinación simbólica de

los sentidos humanos y el cerebro, como portadores y receptores internos de emociones, en la temática percibimos, el dolor, angustia, la violencia. Para ella ésta muestra representa “...las cruces y heridas entre la sangre y el barro, la guerra en Guatemala también ha esparcido reflexiones entre éstas las impostergables necesidades de adquirir porqué esto, porqué lo otro. Por este afán he puesto en juego mis neuronas mejor dicho las he gastado en la vigilia y en la evocación, en el ejercicio de recordar, en la obligación de reafirmar la vida, ya que siendo como un alma cartesiana pues por ellas canalizan las emociones mediante sensaciones, sentimientos, las neuronas son el vehículo intrínseco para conducir todos los acontecimientos del entorno a mi yo interno. Así explico que después de la anulación

Figura G. La obra está realizada en acuarela con aplicación de gruesas capas de color además de incisiones realizadas con bisturí. La artista integra a la obra elementos conocidos, de imágenes de los órganos de los sentidos, oído, gusto, tacto, olfato vista, elementos, que simboliza el interior de su cuerpo y su ser.

literal y metafórica de rostros, recupero en unos la pérdida de otros, porque mi trabajo es todo un proceso de aplicación de veladuras sobre veladuras, con las que mediante un color de herida todavía cicatriza, herida amplia espesamente oscura, irónicamente aterciopelada, voy cubriendo fotografías desechadas, luego sobre esta misma materia raspo, escarbo, limpio hasta recuperar aquellos rostros perdidos, tal mi constante obsesión sobre la muerte, cosa que siempre refleja mi trabajo, el cual por otra parte implica la tarea vital de reflexión acerca de lo vulnerable que es nuestra existencia. El resultado es la huella, frontera entre la muerte y la vida, valladar de la primera exhortación a la búsqueda de la última huella calcada sobre material vulnerable, más que por eso menos sensitivos, como lo son el papel y la acuarela, ante un afán de producción, consumo exacerbación de la tecnología y la represión económica impuesta desde afuera. Asimismo huella hecha con el propósito expreso de contraponer la naturaleza sencilla de mis sentimientos al fatuo y ególatra comportamiento del siglo huella que además es postura crítica...” (13).

Rossina Cazali* comenta también sobre la serie Autoinmersión “...hace alusión interpretativa del cuerpo desde otras dimensiones, las más puramente vinculadas a su especificidad. Si sus trabajos anteriores eran un homenaje a los cuerpos desterrados de la vida actual, está relacionada con un estadio de los efectos del recuerdo, la nostalgia y el sentimiento de pérdida sobre el cuerpo humano, después de concluir. Ruiz se adentra en una reflexión de lo recóndito del cuerpo, lo penetra a través de cinco sentidos, lo recorre y lo reinventa gráficamente escarbando trazos, realizando apuntes personales y explorando las posibilidades expresivas del color. A través de esta búsqueda, Ruiz interpreta cierta necesidad corporal de llegar hasta sus propias neuronas, de realizar esta evolución de

heridas ancestrales y así proponer una nueva etapa de regeneración de los ciclos vitales...”(13).

Ariel Ribeaux* da su opinión sobre la obra *“...El acudir a las neuronas y al patolí a manera simbólica, ya no iconográficas si pensamos en lo que de su función de oráculo se desprende, como leitmotiv nos coloca ante la polisemia: la idea de un auto reconocimiento a partir de los cinco sentidos, de un no olvidar, de revivir mediante procesos internos lo pasado un cierto paralelismo entre situaciones violentas cuyo denominador común es la masacre de pueblos, la inmutabilidad y persistencia de la historia guatemalteca en el sentido de reencausarse (mismo cauce/mismo río/mismo discurrir) con las consecuencias ya conocidas la incertidumbre adivinatoria sobre el porvenir, más teniendo en cuenta lo que nos legó el pasado...”(42:75).*

En los comentarios los escritores afirman que Ruiz lleva un proceso en su temática, enfoca aspectos de la violencia desde diferentes puntos de vista, en este caso a nivel psicológico, enfatiza el producto de la inseguridad sobre los seres humanos, hace visible las cicatrices internas de los que vivieron más de cerca estos hechos.

Temática en las Instalaciones

Colección Paño de Lágrimas

En la obra **Paño de Lágrimas** Isabel Ruiz cambia drásticamente su técnica pero no la temática, ahora toma los testimonios del Informe del Esclarecimiento Histórico y literalmente narra los testimonios de los sobrevivientes de las masacres, allí se describen las barbaridades cometidas por el poder insensato de grupos políticos. Ruiz escribió: *“...Mi obra presente tiene el objeto de sacudirme el miedo y la impotencia, enfrentándome a palabras sumamente dolorosas e impactantes como las recojo en los pañuelos, que son la expresión descarnada de sobrevivientes de una guerra absurda. El pañuelo responde a la mano distante, es solidario del sudor, del llanto responde por la voz ahogada, detiene la sangre y amengua la herida. En fin el pañuelo es tanto como una bandera. La fuerza de la palabra que se recoge deja de lado la metáfora para describir con la misma crudeza lo que hizo la población indefensa...”.*

Figura H. En la obra se ve el alejamiento de elementos pictóricos tradicionales por el uso de elementos de la vida diaria. En la serie de pañuelos los testimonios de los sobrevivientes del conflicto armado.

Continúa *“...Correr, huir, sobrevivir, emigrar de un punto a otro o sea con los pies, con el pensamiento, llevando sobre la espalda los estigmas que han marcado la historia colectiva de Guatemala, historia que habrá de destruirse en el presente y reinsertar, con el objeto de asumir una postura crítica que haga luz en*

medio de la confusión que se vive en este, hermoso y horrendo país, como lo llamó el poeta Otto Rene Castillo...”(12)

Ariel Ribeaux* escribió sobre la misma obra “... En el testimonio, los textos caligráficos sobre los pañuelos para caballeros, no olvidar, pues sólo hombres participaron en los asesinatos y violaciones, extractado de los informes de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, no precisan de comentario alguno en el plano connotativo...” (42:76).

El punto de vista de Angélica Tarrano* sobre la temática de la instalación **Paño de Lágrimas**, es “...el tema es de denuncia, cada pañuelo es un escalofriante porque hay decenas de pañuelos colgando con cuerdas, sujetos con pinzas. Son testimonio de campesinos que sobrevivieron a la guerra. Isabel Ruiz quiere sacudirse los pañuelos de la impotencia y el miedo y enfrentarse al dolor que con desnuda crudeza, describen fragmentos seleccionados del Informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, que bajo el título Memoria del Silencio, financió la Organización de Naciones Unidas (ONU). **El pañuelo responde, a la mano distante, es solidario del sudor y el llanto; responde por la voz ahogada, detiene la sangre y amengua la herida. En fin el pañuelo tanto como la bandera**, escribe la autora de la Instalación, que todavía no ha podido mostrarla en su país. **Cuando despertó, el dinosaurio estaba allí**, célebre cuento de Monterroso ondea en el último pañuelo. Con el que se pone de manifiesto que alguna de las circunstancias que atenazaron en el país están todavía presentes, que hay que tenerlo en cuenta, para ayudar a eliminarlas. El resto de diminutas banderas blancas, esconden historias de seres anónimos para los que Isabel reivindica el derecho de soñar...”(3:57).

Temática en los Performance

Lo Negro del Sueño

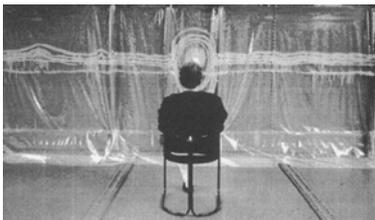

Figura 1. En esta obra el alejamiento de elementos pictóricos tradicionales es substituido por elementos conceptuales. Ruiz aborda toda la problemática de la posguerra. En esta obra se aleja de elementos pictóricos tradicionales.

Lo Negro del Sueño, es uno de sus últimos trabajos. Utilizó la técnica del performance.

Isabel Ruiz lo presentó en el año 2002, en Costa Rica y en Guatemala. En la presentación, la artista expuso la temática de las migraciones, consecuencias del conflicto armado que sufren los indígenas y ladinos de Guatemala y muchos desarraigados de los países del tercer mundo.

Ariel Ribeaux* comenta sobre esta muestra “... Cronista como pocos artistas del acontecer nacional de los últimos años, los proyectos más recientes de Isabel Ruiz siguen indagando en las lesiones de posguerra. El tema de las migraciones es, en este momento, el work in progress que no ha cerrado su ciclo ni agotado su propuesta...ilustra una problemática de

alcances transnacionales y, al mismo tiempo, extremadamente conflictuales...” (42:76).

Las temáticas de Isabel Ruiz son las mismas ofreciendo diferentes enfoques y soluciones plásticas, todas parten de una realidad violenta de Guatemala en la que está presente la muerte.

E) TÉCNICAS EN LA OBRA ARTÍSTICA DE ISABEL RUIZ

Técnicas en grabado (agua fuerte, aguatinta, punta seca)

El grabado es la técnica de impresión que consiste en la realización de una imagen sobre una superficie de madera, metal, piedra u otros materiales. La reproducción se hace por medio del Tórculo que imprime sobre papel. Los diferentes procesos de las técnicas del grabado son: aguafuerte, aguatinta, punta seca y xilografía, principalmente(ver conceptos de las técnicas en el glosario).

El grabado en sus diferentes técnicas, fue con lo que la artista empezó a trascender en el ámbito artístico.

El grabado fue el medio material de sus primeras experiencias en las expresiones plásticas como lo comenta Delia Quiñónez*:

“...La artista ha hecho mucha amistad con el punzón grabador. Esta técnica dura, pero de noble estirpe posee, en Ruiz, la fuerza propia vital, la profundidad de lo duradero, la subyacente intención de perdurar...” (51:61).

La fascinación de Ruiz por el grabado, fue por utilizar el claroscuro. Esta técnica en particular le permite entender y aplicar veladuras las que se pueden realizar a nivel técnico, obteniendo el resultado idóneo (ver figura C) *“...las veladuras las descubro en la misma vida, la vida son veladuras, y ver una veladura tras otra, es como ver los horizontes guatemaltecos, relatándonos una historia, un espacio, cada uno haciendo un tejido...” (72).*

Las veladuras técnicamente son sobreposiciones de colores con cierto grado de transparencia, que al sobreponerse crean un nuevo color o tono.

Según Isabel *“...el grabado en blanco y negro no deja que el artista se desvíe en el color, no deja que la temática se anule, dramatiza, algo muy importante es manejar el blanco y negro el cual es un reto para artistas más intelectuales y sensibles...”(72); considera que “...la técnica del grabado es para artistas con un alto grado de comprensión, que logra ver el tejido de planos visuales, así como se encuentra en el tejido de un libro cuando se lee, en una obra de teatro, en una presentación de danza o en una obra musicalizada...”(72).*

El grabado impulsó a la maestra Ruiz a la lectura y a entender mejor el arte: *“...el experimentar me llevó a tomar la escuela como lo ven otros creadores en otros campos de arte y a ver la diversidad de la sociedad guatemalteca...”*(72).

Asimismo dice *“...permite extraer aspectos culturales de los diferentes grupos étnicos y Guatemala es rico en esos aspectos que no todos logramos comprender...”* (72).

Para Isabel Ruiz *“...Las técnicas en las obras de arte han ido de la mano por la preocupación de la creación de la obra artística...”* (72). Manifiesta que al principio los trabajos artísticos los elaboró con algunas de las formas tradicionales que aprendió en las Escuelas de Arte a donde asistió. Inició con dibujo y pintura su parte académica, mostró un gusto especial por el grabado, el cual tuvo protagonismo en gran parte de su obra artística.

Para Isabel Ruiz las técnicas no son lo más importante en la elaboración de obras de arte, pero le han permitido desarrollar combinaciones interesantes entre ellas y obtener algunas nuevas que son parte de sus aportes técnicos, aunque opina que *“...la limitación de la técnica es mental...”* (72), y es por esa razón una de las características de sus obras *“...es que no se limita a una sola técnica, sino lo importante es la expresión...”* (72).

El aprendizaje del grabado lo realizó en un taller privado, donde compartió valiosas experiencias con otros grabadores de la época, fue el inicio de su carrera artística profesional que le permitió concursar en eventos nacionales e internacionales. La técnica del grabado marcó su vida artística con la cual se identificó y formó parte de su identidad. La influencia de esta técnica se observa posteriormente convirtiéndose en una herramienta que utilizó para expresar sentimientos de dolor dentro de las obras.

En el transcurso de su carrera artística las técnicas han variado por diferentes circunstancias, una de ellas: su salud, la cual la limitó a trabajar el grabado y abandonarlo, y el otro motivo, es la evolución de la temática la que ha determinado el uso de nuevos materiales para crear otras técnicas.

Técnicas en pintura

La acuarela es la técnica por la que se aplican colores diluidos en agua engomada para producir transparencias, se utiliza papel grueso y resistente al agua. El trabajo de la acuarela sintetiza las formas, se utiliza menor cantidad de pinceladas y se aplica de forma rápida, es como pintar con agua y seca rápidamente.

La maestra Ruiz manifiesta que aún con las prohibiciones médicas para dejar de trabajar cualquier técnica especialmente las del grabado, su necesidad de expresarse fue mayor que la de su salud, así arriesgó su condición humana a la

sensibilidad a los olores, empezó a utilizar la acuarela en una nueva fase de su trabajo, experimentó una y otra vez. Realizó diferentes trabajos con acuarela y comprobó que no se sentía afectada en su salud, lo que la motivó a proponerse proyectos más avanzados.

Comenta que con esta técnica “... en Guatemala se acostumbraba hacer cuadritos de un octavo de pliego...” (70). Ella rompió con esa tendencia, utilizó pliegos grandes de papel, hasta utilizar pliegos completos y unidos entre sí, obtuvo obras de grandes dimensiones tipo mural móviles o cambiantes, al separar los pliegos obtenía obras individuales (ver figura E).

Isabel Ruiz cuenta con un lenguaje técnico propio dentro de esta técnica, mezcló sus habilidades de grabadora y pintora.

Dice que su arte ha evolucionado con el uso de la técnica de la acuarela en combinación con elementos del grabado en forma de esgrafiados sobre los colores de fondo.

Idea que tomó de los artesanos guatemaltecos “...en mis obras de arte con pintura en acuarela se incluyen elementos que se aproximan a los escultores populares, quienes raspan guacales, tallan imágenes en madera, labran tableros y muebles, pintan de ocre y naranjas sus tiestos...”.(70).

Hace una comparación de su trabajo al comenzar a explorar el color y comenta: “...En las acuarelas grandes, el color se suelta y se vuelve personajes importantes. El usar claroscuro me enseñó a ver en la oscuridad. Quiero explorar ahora, en color porque creo que eso traduce un deseo de vivir, un deseo de contribuir un futuro...” “...dejé el claroscuro, dejé de ver la oscuridad para iniciar otra fase en mi arte: el color...” (70).

Así la artista abandona el negro y deja que el color tome protagonismo dentro de sus pinturas.

Una técnica que aprendió con el maestro Juan Antonio Franco, consiste en realizar un efecto al combinar acuarelas que contienen pigmentos venenosos, con colores a base de pigmentos de composición vegetal, esto da como resultado el lavado de uno de los colores. Esta es la técnica que prefiere por los efectos que resultan de su aplicación en algunas obras de arte.

Sus cuadros tratados con la técnica de la acuarela presentan un trabajo meticuloso en la forma y diferentes tonalidades, las cuales son reflejadas en obras como la colección sahumeros (ver figura D) *“... que van desde el verde musgo, al rosado fuerte o amarillo intenso pero, al mismo tiempo, hay espontaneidad, frescura en el trazo delicadeza en los matices y nada de rebuscamientos...”* (11:9).

En otras obras se observan colores primarios enmarcados dentro del paisaje guatemalteco, según Ruiz: *“...este es el resultado de una visión muy particular en donde los colores eran muy contrastantes y cargados de un doble montaje de figuración de imágenes yo no sé de donde me vino eso en aquel momento. La vida en el país ha sido bastante violenta...”*. (70).

Posiblemente, esa visión particular de ver la realidad guatemalteca, la encaminó a aplicar colores diferentes a los que usó en el inicio de su fase de trabajo con acuarela.

Ruiz opina que la técnica es el recurso abierto por el cual el artista puede recurrir a buscar otros elementos o medios para crear innovación, razón por la cual se observan nuevos elementos integrados en cada acuarela, por lo que cada cuadro presenta evolución dentro de la técnica, diferencias que representan parte de su estilo personal: *“...Las acuarelas empezaron a evolucionar por sí solas, la creatividad me llevó a experimentar cada vez más. Cuando tenía varias pinturas vi que la obra podía ser continúa, cuando vi todos los pliegos de papel guarro sobre la pared, empecé a pegar los pliegos, y después pensé ¿cómo se verá si tuvieran luz atrás? Encontré otro tipo de efecto muy interesante, la luz proyectaba de manera diferente a través de las texturas, las incisiones, las capas de color se tornaban diferentes y también las transparencias, así indagué hasta llegar a crear instalaciones con las acuarelas...”* (70).

La maestra Isabel Ruiz expresa que, como algo muy personal, nunca pintó con pincel la acuarela, sino que utilizó esponjas o estropajos que se usan para lavar trastos, incluyó otros elementos cinta adhesiva, papeles pegados, lijas, cepillos, bisturí y ténpera: *“... en el momento en que estoy creando una obra de arte, mi intelecto o mi capacidad objetiva se escapa, es como estar fuera de sí o entrar a un mundo diferente al material, por lo que no recuerdo exactamente como es que aplico esta técnica, no me doy cuenta de lo que hago pero al terminar las acuarelas veo lo que he utilizado diversos elementos, tenedores, bisturís, clavos, lijas, los dedos de las manos, así es como formo y utilizo los recursos técnicos...”* (70), es la capacidad de transformar cualquier utensilio en recursos plásticos.

Las obras de arte de Ruiz, como aportes plásticos muestran gran cantidad de texturas, rayas, incisiones, esgrafiados, con formas diversas que coloca sobre los colores, que van desde colores primarios hasta aplicación de ocre.

Sobre lo particular de las técnicas personales de Ruiz, en sus obras, Lucrecia Méndez* dice: *“...en algunas de sus obras se practica el collage e incorpora retazos de periódico, fragmentos de fotografías, pregones callejeros, graffiti (mayas y actuales), en cuadros donde la acuarela, sin perder del todo la transparencia adquiere tonalidades terrosas o muy encendidas. Quizá esto recuerde la textura de manos y cuerpos curtidos por el sol, el trabajo, el dolor, quizás los colores aludan a pasiones incisivas. También reelabora ciertas técnicas populares como el grabado de jícara, a los cuales considera de gran importancia en sus acuarelas y el peinado (sic) de los cofrades de Totonicapán, sin que la inserción en el conjunto plástico se vea postiza...”* (54:3).

Figura J. La obra está realizada en acuarela y tempera. La aplicación de los colores está aplicada con estropajos, esponjas. Los efectos que se producen se alejan de la técnica convencional. Parte del dibujo está realizado con los dedos, cuando la pintura aun está fresca, cuando esta seca el dibujo se realiza con bisturís, en forma de rasgados o incisiones; se mezclan otros elementos como lo es las cinta adhesiva o papeles pegados o incluso fotografías. Lo enriquece la obra con una cantidad de texturas diferentes, los pliegos de papel se colocan en diferentes posiciones. Los colores están dentro de la gama de los ocre, contrastados generalmente con el color azul.

Otro recurso que utiliza son fotografías proporcionadas por Luis González Palma.

La idea de incluir las fotografías en sus obras empezó porque observó que él las desechaba. A la artista se le ocurrió aprovecharlas y ver resultados, al utilizarlas como elementos en sus obras. Como experimento las pegó sobre algunas acuarelas y sobre las fotografías extendió más pintura. Observó que algunos rostros se anulaban y otros quedaban como escondidos, efecto que utilizó para algunas de sus acuarelas, idea que ella asoció a las acciones de los arqueólogos cuando descubren restos de otras civilizaciones.

Esto la llevó a convertir su obra de arte en un descubrimiento de tipo arqueológico donde ella se transformó en arqueóloga y sus pinturas en formas por descubrir; dice al respecto: *“...me quedé como arqueóloga que llega a descubrir que allí habían bocas, ojos y otras partes del rostro...”* (70), pero esas formas por descubrir eran los restos de seres humanos muertos por la violencia en Guatemala (ver figura F).

Para expresarse, Isabel Ruiz opina que basta con tener un espacio que se considere suficiente, no son necesarios grandes estudios equipados, sino sentirse bien, en un ambiente que le brinda calor familiar: *“...trabajar con la acuarela fue algo maravilloso, especialmente cuando agrando el formato, nunca he tenido estudio, sino un salón de usos múltiples, es un espacio de tres por tres metros e igual es estudio de mis hijos y sala de deberes...”* (70).

Para la maestra Ruiz, la acuarela es una técnica que convirtió en un proceso creativo en si mismo, pues le permitió experimentar, transformar, reinventar, adaptar cada elemento. Con esta técnica, ella trabajó gran parte de su obra a lo largo de su carrera artística, que le ha cimentado como una creadora indiscutible.

Técnica en instalaciones

A nivel del arte, las *“...instalaciones se inician en Guatemala a partir de los años 60’s. Artistas como Luis Díaz han incursionado en este movimiento...”*, afirma el artista Enrique Anleu Díaz.

Ruiz, dice: *“...las instalaciones obras de arte efímeras, y es una respuesta de la sociedad que consume y desecha...”*(59).

Algunos especialistas opinan que en Guatemala no se habían utilizado con frecuencia las instalaciones hasta hace algunos años.

Desde el punto de vista de Ruiz: *“...el arte era algo normal en el ser humano, en su cotidianidad para el hombre primitivo el arte era una necesidad funcional, después lo separaron como ejercicio individual o colectivo para un grupo selecto de personas, en las Cortes comenzaron a utilizar el arte para decorar palacios, para manifestar aberraciones de los nobles o monarcas pero se dio un momento, en que los artistas se revelaron y comenzaron a cambiar la temática e incorporaron cualquier hombre en la obra de arte. El hombre tiene un sentido de la estética natural y nace de la comodidad que en un momento lo lleva a modelar vasijas o tallar muebles...”* (69). Las instalaciones pueden ser parte de un ambiente abierto o cerrado, son un recurso técnico que a tomado auge en los últimos años.

La necesidad de creación de la artista la llevó a utilizar esta técnica en la que encontró nuevos elementos de expresión como se observa en las instalaciones de acuarelas, donde usó elementos que estimulan otros sentidos además de la vista, iluminación con candelas, flores, incienso, pino, música y otros, con ellos se crea un entorno tridimensional, que envuelve al espectador, con lo que rompe con la forma tradicional del montaje de una exposición.

En la técnica de la instalación Isabel Ruiz propone utilización de objetos de la cotidianidad convertidos en elementos artísticos. Respecto a su manifestación artística con la instalación en la obra Paño de lágrimas, ella dice: *“...en este momento me sacudí el color y quise crear una instalación que se llamó Paño de Lagrimas, quise poner frases en la tela en vez de dibujos y con la tela pensé en los pañuelos. Utilicé también papel sanitario para dar a entender como las cosas que se dejan en el abandono y se vuelven desechables como los derechos humanos. Para realizar esta técnica busqué marcadores permanentes que resistieran a la luz y al agua, hice pruebas en playeras y camisas. Utilicé pañuelos,*

con marcador sobre una tabla mas grande los sujeté con tachuelas para que no se movieran y con la mano izquierda lo agarré para que no se frunciera. ¿Porqué en pañuelos?, según la artista: "... pensé en hacerlos en la piel pero ¿qué más piel que un pañuelo? ¿a quién no ha servido un pañuelo, para llorar y desahogarse, para detener una herida, por algo se dice a veces de alguien, que es nuestro paño de lágrimas" (2:39).

La base de información histórica para realizar su instalación, fue el Informe del Esclarecimiento Histórico, en el que se compenetró con el dolor de cada relato, que la condujo a crear la obra con objetos de uso cotidiano, de lo cual dice Ruiz: *"leí las declaraciones de familiares de desaparecidos y la impresión fue tan fuerte que cuando quise ponerme a pintar ya no tuve ninguna ilusión de pintar, no me ha surgido, no sé si lo vuelva hacer, no sé si aquí terminó todo en cuanto a la estética como yo la creía. Necesité hacer un planteamiento sin adornos, con las palabras al desnudo, la letra es dibujo y las palabras te llevan, te lanzan y no se disfrazan de nada más" (69).*

Así decidió usar los textos del referido Informe cuando se publicó, determinó que sus dibujos serían su letra con el testimonio escrito *"...Seleccióné trescientos testimonios y de éstos solo realicé ochenta y los seleccioné, me interesaba lo que pasó con los niños. Pero de lo que más alarde se hizo durante la guerra fue el abuso descarado, cínico, estúpido, necio, sordo, ciego, que se hizo de la mujer, ella a la larga fue para ambos bandos carne de cañón" (1:15)* de esa manera los pañuelos se trasformaron en la obra, los cuales montó en lazos, con lo que pretende dar a conocer parte de la realidad que se vivió en Guatemala (ver figura H).

Otras instalaciones realizadas por la artista son, la denominada Río Negro que es una serie de acuarelas que también ha sido presentada como obra individual en varias exposiciones en Guatemala y la denominada Derechos Humanos en la que utilizó papel sanitario o desechables para escribir diferentes aspectos del tema aludido, con estos ejemplos anteriores Isabel transforma su sentir en creación, en los que utiliza elementos a su alcance, para darles un significado muy propio de su estilo.

Técnica en los performance

Los performance son expresiones artísticas en las que se unen distintas ramas del arte con las que el artista se auxilia para la presentación, pueden ser elementos: teatrales, musicales, plásticos, de iluminación, aparatos eléctricos (televisión, videos, franjas televisivas), ambientes diversos, en un solo objeto o elemento: La característica especial es que el artista u otro personaje pasa a ser parte de la obra de arte. Es arte efímero del cual solo se conserva una fotografía o vídeo. El observador trata de interpretar la obra, según su criterio. Estas presentaciones crean polémica, algunas personas consideran que si es arte y otras lo descalifican.

Isabel Ruiz dejó las Instalaciones para entrar en una nueva faceta de su arte que es el performance, en el cual los elementos que lo conforman se redujeron considerablemente. Ella se hizo parte de la obra, utilizando su cuerpo como elemento plástico, con lo que le da una nueva evolución a su técnica y a su estilo, performance fue sobre las migraciones en Guatemala y lo tituló **Lo Negro del Sueño**.

Después de una exhaustiva investigación sobre el tema, determinó realizar su obra de arte, utilizando la pared de una galería de arte como superficie para realizar trazos horizontales mayoritariamente, la artista se propuso ser parte de la obra, su papel fue sentarse en una silla frente a la pared pintada, con un gesto de meditación, casi de autista, sin hablar y sin ver al público.

Esta es su primera obra de performance de la cual se siente satisfecha de lograr presentarla en Guatemala y Costa Rica.

Ariel Ribeaux* comentó “...*Esta instalación/acción conformada por líneas amarillas cuyas referencia más cercana es el color que demarca las líneas del tránsito es la concreción del lenguaje minimal donde la elocuencia del signo remeda el patetismo silencioso (paralelo, en este caso al movimiento del sujeto concerniente) del hecho de emigrar. La realidad gris y metálica del fondo, así como la extensión del mismo, entrelazan con el comentario sobre el tema en el sentido de las líneas continuas sin fin aparente que a manera de surcos (huellas nuevamente) van trazando, hendiendo una ruta cuyo fin no se visibiliza aun...*” (42:72) (ver figura I).

En esta nueva etapa Isabel Ruiz afirma que está entrando en un estilo llamado Minimal Art: que significa “*el arte mínimo, significaba su origen en la expresión, es de origen Norteamericano*” (57:22), “*Es un arte no representativo, cuyo objetivo es la pureza del lenguaje.*” (23:400).

Isabel utiliza el mínimo de elementos para expresarse, como se observa en la muestra **Lo Negro del Sueño**, allí la técnica es solo pintura en la cual desaparece la figuración y ella se integra a la obra. En Costa Rica la presentación artística se realizó en un ambiente cerrado y en la ciudad de Guatemala en un ambiente abierto.

F) APORTES PLÁSTICOS DE ISABEL RUIZ PARA EL ARTE GUATEMALTECO

En el campo de las artes visuales, los aportes plásticos son aquellas manifestaciones o expresiones de los artistas, que enriquecen el quehacer artístico. Son innovaciones en técnicas, procedimientos o inventos son presentaciones que innovan las tradicionales, son nuevas ideas, técnicas, temas prohibitivos o polémicos, es atreverse a realizar un arte diferente al académico, es

experimentar en arte y realizar nuevas obras (con cualquier técnica o corriente artística). La obra individual o la colección completa de un artista, constituye un aporte plástico.

En la obra de la Isabel Ruiz encontramos que en la técnica del grabado la artista a innovado en la creación de formas, figuras simbolismos, temáticas que presenta en cada una de sus creaciones.

En la técnica de pintura la artista además desarrollar temáticas polémicas, deja los aportes plásticos, cuando encuentra distintos modos de trabajar la acuarela, inicia cambiando tamaños del formatos del que tradicionalmente se utilizaba. También integra en sus acuarelas elementos del grabado, por ejemplo los efectos de esgrafiados que resultan de la utilización de instrumentos punzo cortantes en las obras. Utiliza gruesas capas de pigmento en las acuarelas, que simulan a la técnica del crayón pastel seco. Otro medio creativo es agregar luz a las pinturas por atrás del cuadro, con ese efecto da mayor intensidad en los colores de la acuarela. Las posibilidad de unir formatos o presentar las obras independientes, le dan nuevos montajes en las exposiciones, hasta convertirlas en instalaciones. Estas experimentaciones artísticas permitieron a la maestra Ruiz tomar elementos plásticos o desecharlos en un momento dado. Utilizó también su persona para presentaciones de Performance, esto último la coloca las corriente contemporáneas, con un estilo el Minimal art, que es lo esta haciendo actualmente.

Isabel como pocas artistas en Guatemala no tiene miedo a experimentar, por lo que ha desarrollado su capacidad creativa al máximo debido que para ella siempre habrá nuevas formas de expresión dentro del arte.

Isabel crea obras a partir de temas políticos de Guatemala, los que hacen de la obra sea un aporte a la historia de Guatemala.

El estilo Isabel inicia de un expresionismo puro, integra posteriormente otros nuevos estilos con tendencia abstracta hasta llegar al estilo minimal art.

-
- * Ariel Ribeux, cubano. Escritor y crítico de arte.
 - * Delia Quiñónez, escritora, guatemalteca.
 - * Lucrecia Méndez de Penedo, guatemalteca, Licenciada en Letras y Doctora en Crítica del Arte.
 - * Enrique Anleu Díaz, investigador, escritor, pintor, grabador.
 - * Rafael Cuevas Molina, costarricense, Curador del Museo de Arte Costa Rica.
 - * Roberto Cabrera, guatemalteco. Escritor, pintor, grabador.
 - * Rosina Cazali, guatemalteca. Curadora y Directora del Centro de Cultura Hispánica.
 - * Sagrario Castellanos, guatemalteca. Escritora y directora del Fondo de Cultura Económica.
 - * Shifra Golman, norteamericana. Investigadora asociada, Centro Latino Americano de UCLA.
 - * Verónica González, guatemalteca. Periodista, Diario de Centro América.

CAPÍTULO III

**ANÁLISIS DESCRIPTIVO Y ASPECTOS TÉCNICOS EN OBRAS DE
ISABEL RUIZ**

G) ANÁLISIS DESCRIPTIVO Y ASPECTOS TÉCNICOS EN OBRAS DE ISABEL RUIZ

G.1) GRABADO

Título: Al toro por los cuernos (figura 1)

Temática: corrida de toros (violencia y muerte)

Técnica: punta seca

Composición: cerrada

Marco: rectangular-vertical

Colección Personal de Isabel Ruiz_

Análisis descriptivo:

El grabado presenta dos planos con profundidad, en una composición cerrada. En el primer plano se observan dos figuras centrales principales: un torero y un toro de lidia, situados en la arena de una corrida de toros. Las dos figuras centrales principales representan el instante en el que el animal (toro) embiste al torero dándole muerte. En la representación artística se intuye la fuerza y violencia con las que el vacuno ataca al hombre.

Se observan en los movimientos lineales y volúmenes de los trazos, que ambas figuras presentan características peculiares en las que no se definen con exactitud las formas fisiológicas reales del humano y del animal. La artista en esta composición, hace una combinación de ambos elementos anatómicos los que se funden, representando seres extraños, en el momento en que uno le da muerte al otro.

El torero, una de las figuras principales, está grabado hacia el sector izquierdo de la obra (desde el punto de vista del espectador), la anatomía humana está lograda con tonalidad oscura, casi negra, representando por medio del color a un ser humano muerto. Es una figura de complexión delgada, que contrasta con lo vigoroso de la figura del toro, la artista con estos trazos indica la debilidad y el atrevimiento humano al afrontar esta contienda de muerte. Posiblemente, está censurando la actitud, mostrando lo intrépido del humano al afrontarse a la fuerza bruta de la bestia o a lo mejor muestra con sarcasmo, la muerte innecesaria del hombre.

Dibujó al torero con la cabeza en forma de cráneo, en la que sobresalen las formas descarnadas, la mirada frontal muestra el miedo y la angustia del momento, los ojos no humanos de mirada penetrante (quizá pidiendo auxilio), con pupilas desorbitadas como signo de muerte. Se observa también la forma alargada de una nariz estilizada hacia abajo y termina este trazo con la lengua de fuera de una boca que no se ve, es una máscara de muerte.

En la parte superior de esta máscara se observan formas alargadas y puntiagudas, quizás señalan los cuernos de un animal no real o indican, la metamorfosis que sufre el humano al convertirse en animal equiparándose con el que pelea. Por otra parte, se está sugiriendo el triunfo del animal sobre el humano, al borrar la faz del hombre, sobreponiéndose la de la bestia.

La complexión del torero se representa como un ser delgado, débil, no musculoso, es una figura vertical, cuyos brazos están sobre el pecho hacia arriba llegando al cuello. Con este trazo, la artista está indicando la impotencia del ser humano al tratar de afrontar la fuerza y violencia con que está siendo atacado. El torso de la figura está cubierto por una torera, pieza superior del traje del torero, la que se sugiere hacia el hombro derecho. En la figura humana, expresamente se señala la parte abdominal con un círculo vacío, sin elementos de vida, en el centro, por un punto negro, se indica el ombligo.

Las extremidades inferiores del torero se observan a través de líneas suaves que dibujan muslos no vigorosos cubiertos por un pantalón ajustado, las rodillas están dobladas, con las piernas hacia atrás, en actitud de estar hincado, por lo que la parte inferior de las piernas están ocultas. Las formas sugieren, que el hombre-torero está siendo levantado y sacudido fuertemente por el toro, el que lo levanta por el aire, y en ese instante le da muerte por lo que el sujeto se lleva las manos hacia el cuello. Parte de la “verónica” está sugerida por debajo de las rodillas del torero, la cual llega hasta el suelo.

El otro elemento principal de la obra, es el toro, está grabado en la parte central derecha y dibujado con tonalidades grises claras que no representan la muerte sino la vida. Por otra parte, el toro sugiere la fuerza bruta, la causa del dolor, la violencia y la muerte. Las formas del animal muestran un lomo vigoroso, los dos cuartos traseros sugieren el momento y el movimiento del ataque, sólo se ve una parte de la cola y solo una de las extremidades posteriores, la cual está dibujada mostrando un movimiento vigoroso de empuje hacia la víctima. Entre la pata trasera y la cola se visualiza una de las orillas de la “verónica”, la cual está colocada sobre el lomo del animal.

La cabeza normal del toro se observa hacia el ángulo superior izquierdo, detrás de la cabeza de muerte del torero, esto indica la presencia viva del animal. Sobre el lomo del vacuno, hacia la parte derecha superior, se observan formas alargadas y puntiagudas que representan las banderillas que le fueron clavadas durante la corrida de toros, causándole dolor y más furia por lo que el animal se tornó violento y por instinto animal de sobrevivencia atacó y mató a su agresor. Sobre la “verónica” que cubre al toro (en la parte frontal) la artista grabó las letras “IR” y otros trazos ilegibles.

La escena representa: el fracaso del hombre, la pérdida de la vida y la victoria del toro en la contienda de la corrida de toros. La artista grabó esta escena para representar lo innecesario de la actitud intrépida del humano al buscar la muerte.

En el segundo plano, la obra muestra como fondo, un muro con tonalidades grises claras y sobre él o como parte de su contexto, está dibujado un vano que sugiere una puerta con forma rectangular de color gris oscuro, casi negro, posiblemente la arista señala así la entrada a la oscuridad al mundo de la muerte arrastrando al hombre. El toro evade entrar, al apostarse frente a ella en una acción defensiva y de instinto animal por sobrevivir.

En la parte media del grabado se delimita, por una línea horizontal, el área superior del muro y el área inferior de la arena del juego, estos elementos son planos. En el contexto de toda la obra, se observan formas rectilíneas oblicuas, y puntos vacíos logrados con la técnica de punta seca. Hacia el ángulo derecho inferior, está la firma de la artista.

Aspectos técnicos (Figuras 1.1 y 1.2):

La obra está representada en un marco rectangular vertical. El centro de interés es toda la obra, resultando una composición dinámica. La línea dominante es inclinada, la cual produce en la composición movimiento y ritmo equilibrado.

La figura geométrica que domina la composición es el triángulo. Hacia el lado izquierdo de la obra, entre los ejes lineales 2-6 horizontal y 1-3 vertical está el triángulo que encierra el equilibrio del torero (línea 2 vertical), el punto central de la figura humana (eje 4) remarcado con una forma circular simboliza la muerte. Un rectángulo en el fondo de la composición le da estabilidad. Existe una marcada asimetría en la obra.

La figura del toro se enmarca en otro triángulo que se encuentra en la parte derecha del cuadro ejes 3-5 vertical y 2-6 horizontal, el equilibrio del vacuno son los ejes 2 vertical y 7 horizontal. La artista utilizó figuras triangulares como base en la composición, sobre una trama de líneas horizontales y verticales.

El color es monocromo con alto contraste, las intervenciones de zonas grisáceas intensas, expresan dramatismo y vitalidad en la composición

Figura 1

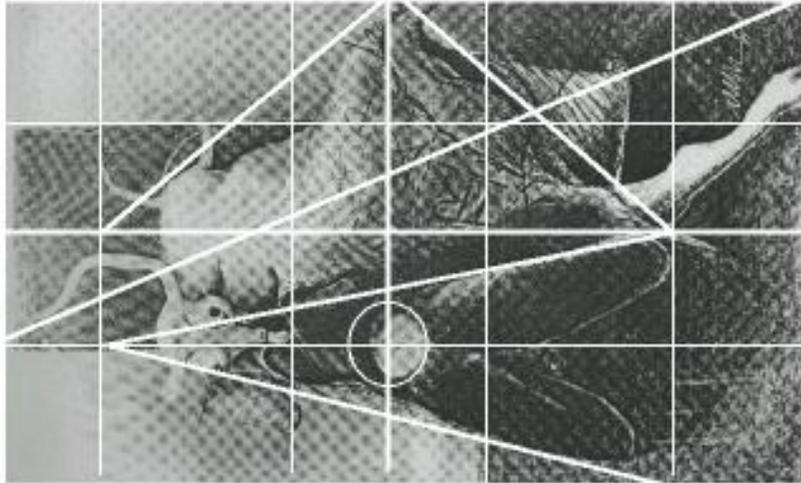

Figura 1.1

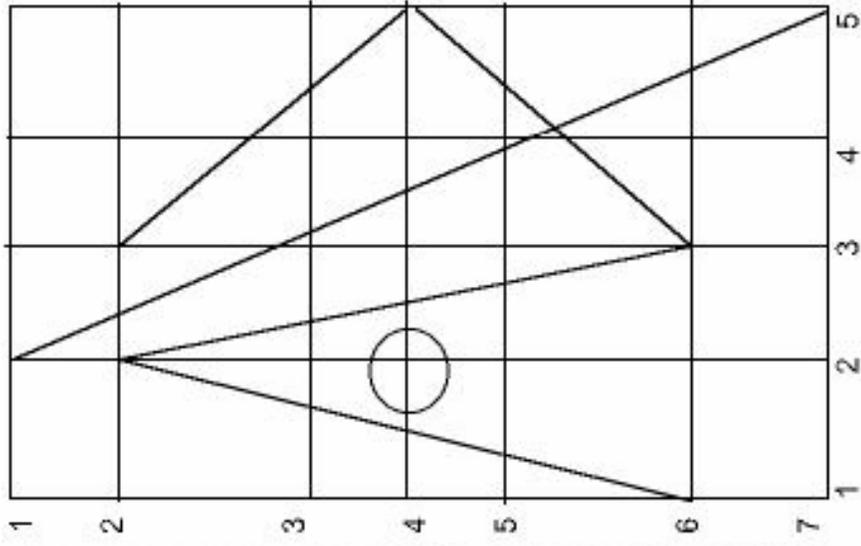

Figura 1.2

Título: Tríptico del inframundo (figura 2)

Temática: cosmovisión y religión maya.

Técnica: punta seca

Composición: abierta

Marco: tríptico. Tres rectángulos verticales, al unirse muestran un marco rectangular horizontal.

Medidas: 24.60 cm X 0.60 cm.

Colección Personal de Isabel Ruiz_

Análisis descriptivo:

La obra está representada en un solo plano de profundidad. La composición abierta muestra diferentes elementos de la cultura maya cuya cosmovisión religiosa era politeísta. Existían dioses benévolos y dioses malévolos, éstos últimos reinantes del inframundo llamado Xibalbá según el Popol Vuh, libro sagrado de los maya-quichés, actuales.

Según la cosmovisión religiosa maya, el ser humano nace, crece y al morir debe realizar un viaje por Xibalbá, allí en batalla debe salvar diferentes obstáculos impuestos por los dioses malévolos y al triunfar, tendrá el derecho de renacer o a la “reencarnación” para obtener una vida mejor que la anterior.

El viaje a Xibalbá representa un reto de vida o muerte espiritual. Si se triunfa se gana la reencarnación pero si el ser fallecido fracasa, su espíritu es relegado a un espacio desconocido de soledad y muerte. Según los mayas es necesario ganar las batallas en el inframundo para volver a nacer y tener una vida mortal futura. Esta concepción religiosa es la que se representa en este grabado.

En el cuadro del centro, se representa a un personaje que es, por su atuendo, el espíritu un guerrero maya. Iniciando su descripción descendentemente se observa: un penacho o tocado elaborado con diferentes elementos, entre los que sobresale la forma parcial de una mazorca de maíz coronando al personaje (el joven Dios del maíz, presenta el símbolo de la mazorca en su atuendo), seguidamente se observan los rasgos de un rostro humano de perfil, sobre el que está colocada una máscara con nariguera, la que nace por encima de la frente del guerreero y llega hasta la parte puntiaguda de la nariz, sobre la mejilla derecha una forma lineal curva encierra, el ojo derecho, completa el atuendo una orejera con elementos colgantes.

Al observar la máscara en su conjunto, encontramos que la artista grabó la oreja derecha de un jaguar, el colmillo derecho superior del felino las fauces abiertas y con líneas cortas sugiere su pelaje. La piel del animal aparece sobre los hombros y el torso (espalda del guerreero), la connotación del dios benévolo se muestra con la piel manchada, que aparece como parte de la vestimenta del sujeto maya.

En la parte media del grabado se observa una faldilla, que es la parte inferior del vestido maya. Las extremidades inferiores del guerrero se ven separadas en actitud de saltar o correr, los rasgos muestran la pierna y el pie izquierdos hacia adelante y la pierna y el pie derechos en la parte de atrás, el pie está con la planta hacia arriba. El guerrero tiene puestas tobilleras y está descalzo.

La acción del personaje que se representa, es de saltar o correr por encima de un gran abismo que es el inframundo de Xibalbá.

La artista lo representa con el color negro, significando el mundo oscuro de la muerte. Al grabar esa acción de saltar o correr, se está sugiriendo que el personaje pasa por encima de un obstáculo de muerte puesto por los dioses malévolos. El brazo derecho tiene una actitud de lucha, la tensión de la forma muestra el instante en que lanza un arma en contra de la entidad del inframundo (situada hacia el ángulo derecho del tríptico). Con el brazo izquierdo sostiene un escudo para su defensa, la forma es estilizada, en la parte del frente aparecen unos símbolos circulares propios del lenguaje gráfico maya.

El personaje maya está grabado en una postura de contorsión gimnástica: el rostro de perfil, la cabeza erguida con la mirada hacia el lado derecho, la espalda hacia el espectador (frente), los brazos extendidos en postura de guerrera, el escorzo del cuerpo presenta un movimiento semifrontal y de la cintura para abajo, la figura está grabada y enfocada desde la perspectiva de la línea de tierra. La composición es dinámica y complicada. La artista captó el instante en el que el guerrero lanza un arma con mucha fuerza y simultáneamente se agacha para evadir los cuchillos (mensaje muerte) que le son lanzados por la entidad del inframundo, al esquivarlos el personaje maya realiza una contorción corporal y salta sobre el espacio abismal (inframundo) para no caer en él .

El guerrero maya tiene sobre su espalda, unas ligas, lazos o bejucos que lo aprisionan, posiblemente es otra de las trampas de los dioses malévolos para evitar que salga del inframundo. Estas ligas emergen de la boca de la deidad (en el lado derecho) como un lenguaje. El guerrero debe deshacerse de este amarre para ganar la batalla de muerte que esta librando para salvarse espiritualmente.

Otro aspecto de la obra es, a la altura de la nariz y la boca del personaje maya, está trazada una franja horizontal negra y ancha que abarca el segundo y tercer cuadro, posiblemente la artista simboliza el límite superior del inframundo, desde donde la cabeza del guerrero emerge a la vida librándose del tormento del mundo de muerte de Xibalbá, en ese momento los cuchillos filosos no lo alcanzan por la protección de los nahuales, dios del maíz y el jaguar.

En la parte inferior (cuadro del centro) entre lo simbólico del inframundo, están grabados círculos con luz, posiblemente sugieren otros cuerpos celestes en la cosmovisión maya.

En el primer cuadro, en la parte superior, la artista grabó un área casi vacía que sugiere el cielo por el que “vuelan” los cuchillos filosos lanzados por la deidad del inframundo al personaje maya, sin alcanzarlo. En la parte central sugiere con una línea suave y curva la forma de una montaña o un volcán con alguna vegetación. En el extremo inferior izquierdo se observa parcialmente una figura con signo felino con las fauces abiertas, una parte del brazo izquierdo y la forma de una pierna doblada por la rodilla, este personaje se intuye que está cansado, sentado, agotado y que fue vencido por el guerrero maya, por lo que aparece hacia su espalda.

El tercer cuadro muestra en el ángulo derecho (inferior) a una deidad furiosa, como ente del inframundo de Xibalbá muestra un rostro descarnado, sólo está dibujada parcialmente, observándose el torso cubierto por una capa o las alas de un murciélago, se ve, el brazo izquierdo, una mano con garras, de la boca expelen líneas rectas divergentes las cuales significan que están hablando, esa misma deidad lanza las ligas y los cuchillos filosos al personaje maya, quien repele el ataque y devuelve uno de los cuchillos. Por encima de la cabeza de la deidad malévol, la artista grabó diferentes elementos oscuros y negros que tienen connotación de sugerir malas influencias, el poder maligno y los malos augurios que expelen estos espíritus, la maldad traspasa el límite superior del inframundo del Xibalba y alcanza la franja terrenal.

La obra representa, el triunfo del espíritu del guerrero maya, quien venció la maldad del inframundo y emerge auxiliado por sus nahuales protectores el dios del maíz y el jaguar.

Aspectos técnicos (Figuras 2.1 y 2.2):

El diagrama del grabado está determinado por 7 ejes lineales verticales y 5 horizontales.

Después de realizar el análisis se encontró que el punto principal de equilibrio es la unión de los ejes 3 horizontal y 4 vertical en donde convergen 2 de las líneas inclinadas (2-6 y 3-5).

La autora en la presente obra no usó una figura geométrica determinada sino que dibujó una base cuadrículada como soporte de diversas líneas inclinadas que forman diversos triángulos.

Las líneas oblicuas (2-6 y 3-5) vertical determinan la postura de la figura central. La línea 3-5 pasa por la orejera del personaje y marca el trazo de la pierna izquierda y la línea 2-6 marca el trazo de la pierna derecha. Con línea 2 horizontal se delimita el inframundo y lo terrenal.

Sobre el eje lineal central (4 vertical) el perfil del personaje queda dentro de un triángulo. En el díptico del lado derecho se marca la postura del halo de la deidad diabólica del inframundo. Partiendo del díptico 1, la autora marcó la línea inclinada que inicia en el eje 1 vertical a 3 horizontal, es la trayectoria de los cuchillos lanzados por el dios malévolo.

El color monocromo en alto contraste de blanco y negro, expresa dramatismo y vitalidad en la composición asimétrica. El equilibrio del personaje principal, el guerrero maya, es oblicuo.

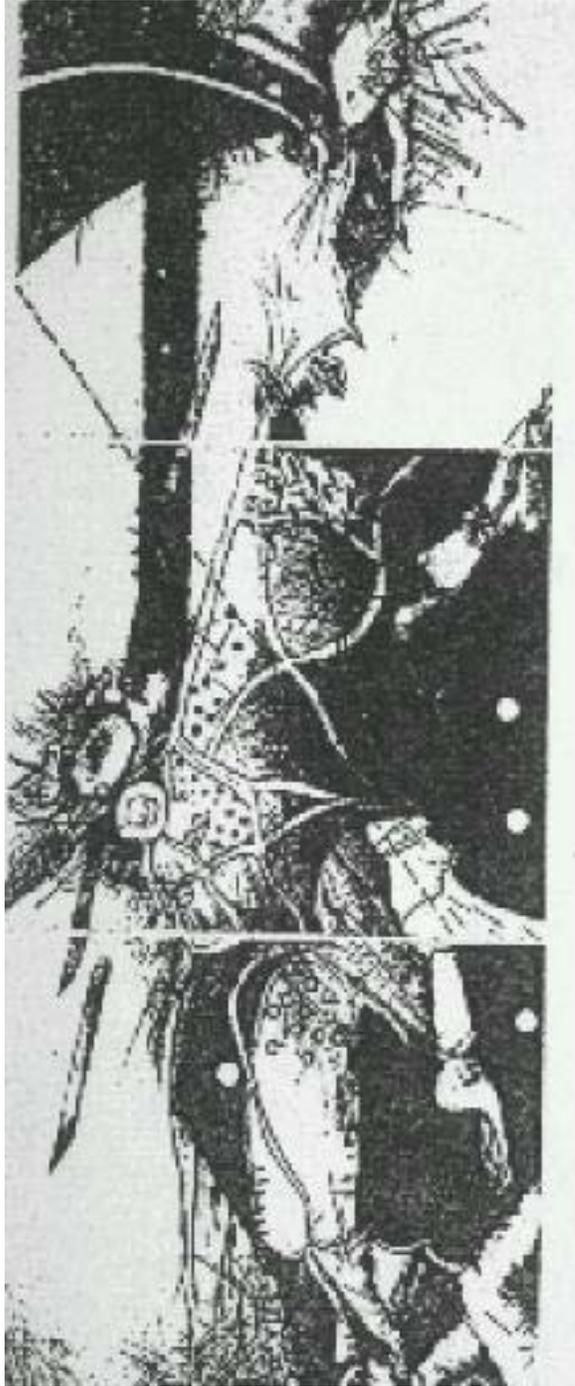

Figura 2

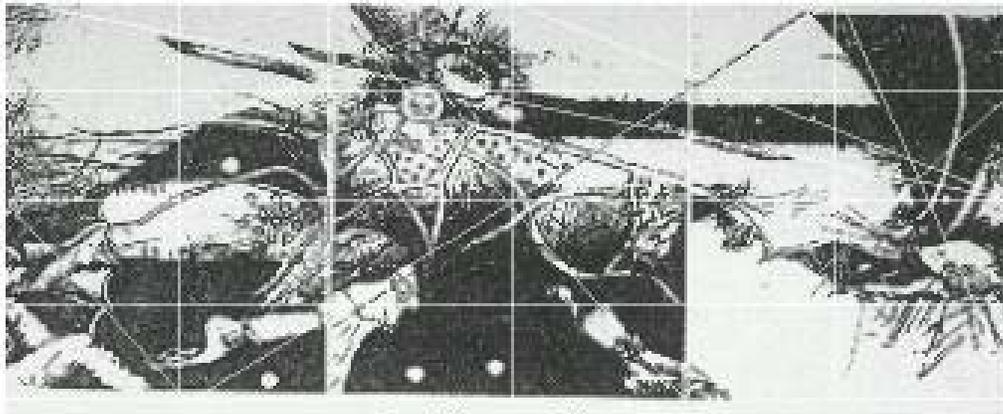

Figura 2.1

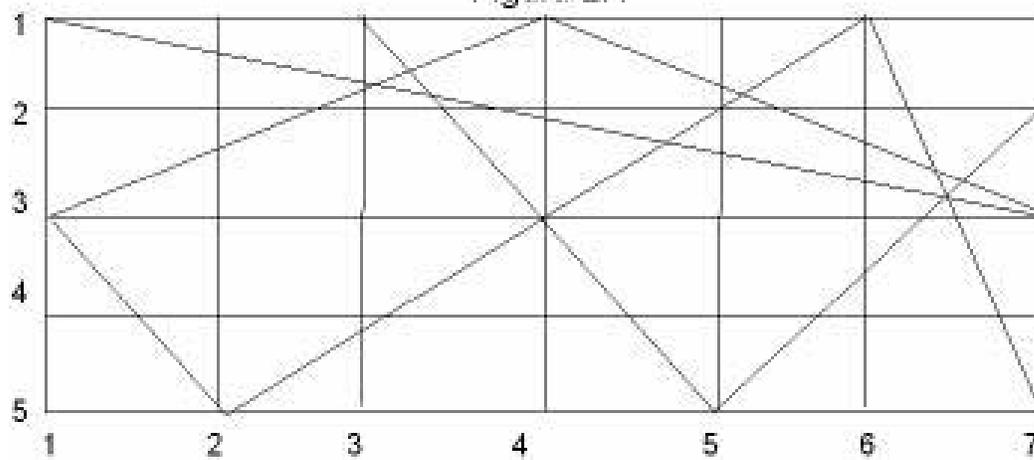

Figura 2.2

G.2) ACUARELA

Título: Mujeres de Avignon (parte de la serie Sahumerio) (figura 3)

Temática: violencia contra la mujeres (mujeres torturadas)

Técnica: acuarela.

Composición: abierta

Marco: rectangular vertical

Medidas: 0.70 cm. X 1.00 m.

Colección Personal de Isabel Ruiz_

Análisis descriptivo:

La acuarela presenta varios planos de profundidad, en una composición abierta. Los personajes principales son mujeres, con las cuales la artista se identifica al conocer parte de la problemática que les aqueja, la violencia contra las mujeres.

Con esta obra Isabel Ruiz, muestra la preocupación por las injusticias y la desmedida desvalorización del cuerpo femenino, el poco respeto y valor por la vida y por la dignidad. Según Isabel, la violencia siempre está presente en nuestro país y parece ser que se ha ensañado con las mujeres.

En uno de los planos, se observan tres figuras centrales principales. Son siluetas femeninas que ocupan el espacio central y laterales de la pintura. La apariencia es de mujeres incompletas, mutiladas, desgarradas, destrozadas. Se descubren escenas terroríficas que sólo la mente humana puede imaginar. A los perpetradores de tales hechos, no les basta la muerte, sino que ésta llegue de una forma lenta y dolorosa, con torturas hacen sentir el miedo hasta su máxima expresión, a seres indefensos que no tienen forma de afrontar a los perversos que actúan, según ellos, obedeciendo a principios filosóficos que defienden ideales políticos. Picasso fue la inspiración de esta obra, las Mujeres de Avignon.

Para Isabel Ruiz éstas son las mujeres del tercer mundo. Su realidad es la violencia que la sociedad ejerce sobre ellas, el cuadro muestra el poco valor que las sociedades machistas tienen sobre la dignidad y el respeto a la vida femenina.

Los derechos humanos femeninos son pocos los que los respetan y hacen de ellos puntos vulnerables para hacer todo tipo de atrocidades a las mujeres. Son muchos los testimonios encontrados en las excavaciones en donde se ven escenas de terror, cuerpos mutilados, partes humanas desmembradas, magulladuras, contusiones, hematomas, golpes, moretes, etc. Esas son las escenas que se representan en este cuadro.

Hacia el lado izquierdo de la obra, se encuentra la silueta de un cuerpo mutilado, le falta la cabeza, fue despojado de los brazos y posiblemente de los senos. El cuerpo está de perfil, en la pierna derecha tiene moretes o quemaduras.

Las partes mutiladas no se ven ni en donde se encuentran. En el cuello tiene enrollada una soga, posiblemente fue ahorcada. De la soga cuelgan partes de sus senos arrancados en pedazos. Mechones de cabello rodean su cuello, muestra múltiples laceraciones en su cuerpo.

En el espacio central inferior del cuadro está una mujer, de apariencia sombría, inerte, abismal. En su cuerpo se ve el desprendimiento de las extremidades superiores, la cabeza es deforme, el rostro sin expresión con la boca abierta, los ojos hundidos en el vacío, sin vida, el pelo da la apariencia de haber sido arrancado sin piedad. El cuerpo lacerado por todas partes, fue quemado, cortado, estrangulado, la pintura muestra el momento de una tormentosa muerte.

Hacia el lado derecho de la obra, está la otra mujer, da la apariencia de estar detrás de la figura central, la cabeza carece de rostro, el cual fue arrancado posiblemente, deja entrever el orificio de un ojo arrancado, la figura no tiene expresión, muestra solo desolación y muerte. Los pedazos de pelo están desgarrados del cuero cabelludo rodeando la nuca, sus senos mutilados cuelgan del cuello, se ven quemaduras en las piernas.

Entre las figuras anteriores, se deja entrever el vientre de una mujer embarazada, la artista solo dibujó el volumen de gestación y uno de los senos, con estos trazos se indica que la muerte hizo presa de vidas que aún no habían nacido.

La escena general del cuadro es de cuerpos apiñados en un espacio indeterminado. En la parte superior de la obra está un triángulo invertido. El triángulo equilátero en algunas culturas significa divinidad, vida y perfección. Este símbolo invertido se convierte contrario a lo anterior, significa la muerte, la imperfección humana, la maldad, la destrucción, lo negativo, el desequilibrio.

En la obra, el símbolo del triángulo invertido deja entre ver parte de las ideas de Isabel Ruiz, quien manifiesta que el triángulo *“es la abertura de la fosa que trasluce el color de la tierra y el cielo azul”*.

Aspectos técnicos (Figura 3.1 y 3.2):

El diagrama de la pintura *Mujeres de Avignon*, presenta ejes de equilibrio lineal vertical y horizontal. Desde el eje horizontal 4 en forma descendente se observan óvalos estructurales que forman la figura de la mujer que está de frente al centro de la obra, la cabeza entre los ejes horizontales 4-7 el torso entre los ejes 7-10 y la parte inferior entre los ejes 10-12.

La segunda figura femenina (lado izquierdo desde la vista del espectador) se visualiza con un equilibrio oblícuo entre los puntos 2 horizontal y 3 vertical, los ejes horizontales 5-11 encierran 2 óvalos que conforman el cuerpo.

La tercera figura hacia el ángulo derecho de la pintura, se enmarca con un equilibrio inclinado entre los números 3-10 horizontal, esta figura corresponde a 3 óvalos, la cabeza está entre los ejes 3-6 horizontal, el ojo como elemento principal ubica el punto de convergencia vertical 8, el torso ejes 5-7 y la cadera corresponde al eje 7-10 horizontales.

En la composición la autora utilizó como figura geométrica principal óvalos de diferentes tamaños colocados hacia distintas direcciones, de los cuales realizó figuras humanas en diferentes posiciones.

Encontramos un triángulo invertido definido en tonos de azul, el cual se encuentra en los ejes 1-3 horizontal y 2-7 vertical, que está dirigido hacia las mujeres.

Los colores de la obra se encuentran en la gama armónica de los cálidos, crean sensación de luz, contrasta con el color negro en menor cantidad, el azul se encuentra entremezclado en pequeñas cantidades y distribuido de forma equilibrada en toda la obra creando contrastes moderados.

La obra presenta en su conjunto dinámica moderada, movimiento en forma ascendente, como si las figuras flotaran. Se observa asimetría en las formas y equilibrio en el uso del color.

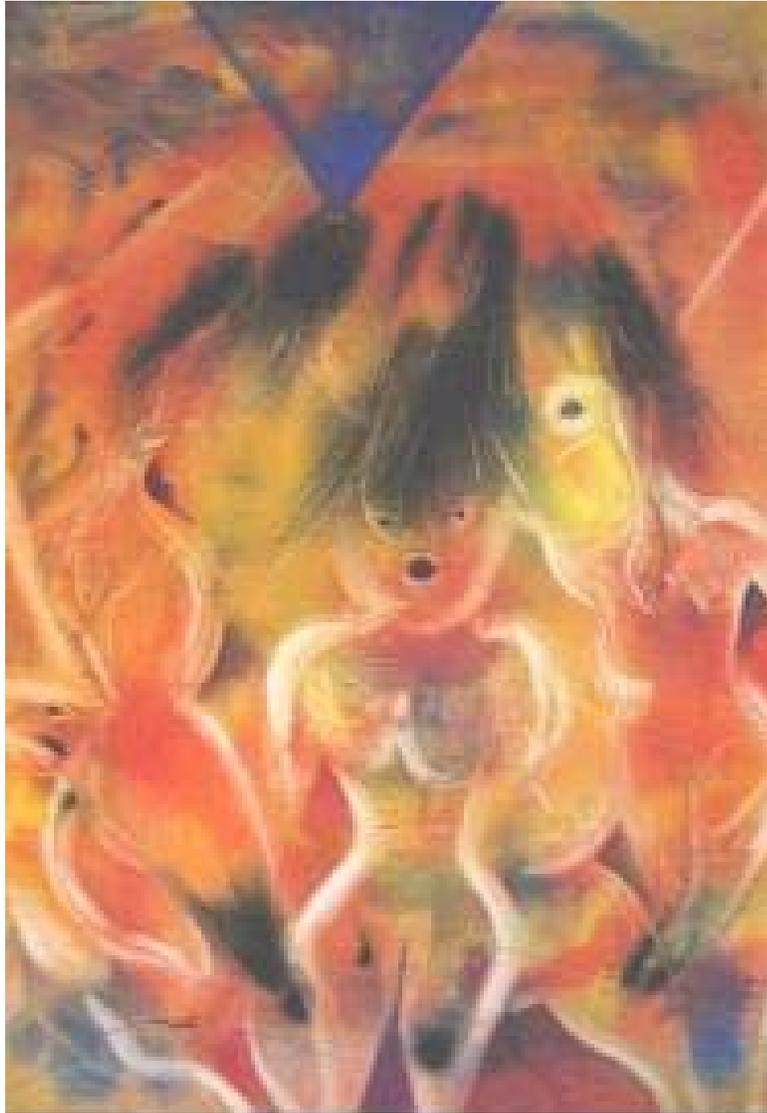
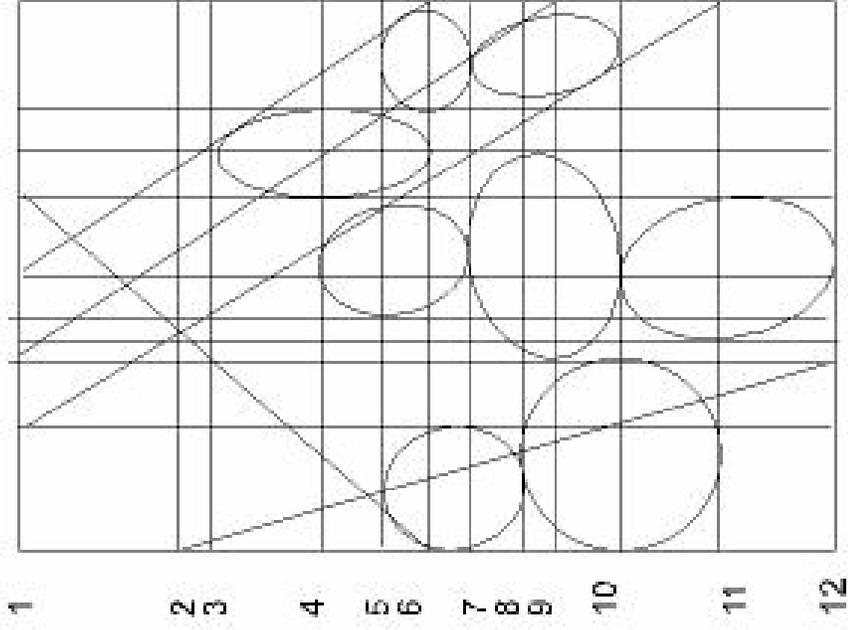

Figura 3

Figura 3.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Figura 3.2

Título: Sahumerios (serie) (figura 4)
Temática: bailaror, representación de la cultura popular.
Técnica: acuarela.
Composición: cerrada.
Marco: rectangular horizontal
Medidas: 1.00 m. X 0.70 m.
Colección Personal de Isabel Ruiz_

Análisis descriptivo:

La obra presenta dos planos de profundidad, en una composición cerrada. En el primer plano se observa una figura principal. Es una forma corporal cubierta por un disfraz no definido entre humano y animal. Es un bailaror de danzas populares.

Guatemala posee riqueza de bailes populares tradicionales, los cuales se pueden apreciar en celebraciones religiosas en diferentes departamentos.

Los bailes y danzas tradicionales se han transmitido de generación en generación en forma oral entre los distintos grupos étnicos del país. Entre los más conocidos están: el Baile de la Conquista, el de Moros y Cristianos, el del Venado, el de Las Abuelitas, el Baile de Gigantes, etc.

Los Bailes populares tradicionales, rememoran hechos históricos, políticos, familiares, costumbres de vida de una región, de un pueblo o de una etnia, ya sea de origen prehispánico o colonial.

Los bailes y danzas populares son representación de la cultura popular tradicional. Generalmente los atuendos son de gran colorido y con muchos accesorios como adornos. Los bailes en su mayoría van acompañados de música interpretada con instrumentos tradicionales o música popular moderna, tocada con instrumentos modernos.

La figura representa el momento en que el bailaror está desplazándose con gran movimiento, su cuerpo da la sensación de desplegar energía por lo que de él se desprenden elementos con luz, la forma no se define con exactitud como masculina o femenina, es una estilización corporal informe en su superficie, en la que no se distinguen exactamente los elementos de la parafernalia popular.

El bailaror está diseñado del centro hacia la parte derecha del cuadro, muestra una actitud de girar en círculos sobre su eje, en su cabeza se aprecia una máscara con rasgos indefinidos, a su alrededor se observan chichines que giran al ritmo del baile.

El movimiento de la figura, no define un ángulo determinado, simultáneamente se ve parte de la espalda, posiblemente la cabeza está con dirección hacia atrás

y las piernas muestran rasgos de movimiento, especialmente la derecha que fue pintada hacia delante con doblez en la rodilla, las extremidades superiores se sugieren con movimiento ascendente.

De la figura se desprenden líneas divergentes, las más largas, marcan el recorrido del personaje, que está representado en color gris oscuro, dentro un alto contraste.

El segundo plano, que es el fondo de la obra, es un espacio abierto sin límites, posiblemente representa la libertad en la que el bailarín se desplaza con agilidad. El bailarín deja a su paso un espacio de color oscuro que marca su recorrido.

Aspectos técnicos (Figura 4.1 y 4.2):

Con la forma de un marco rectangular horizontal, la composición muestra dominio de la línea vertical, el punto de interés es la figura central del bailarín. La pintura está dividida en 5 ejes verticales y horizontales.

La figura geométrica que resalta es un rectángulo vertical colocado entre los ejes 2-4 vertical, marca la dinámica en la composición que corresponde a la figura del danzante en movimiento sobre su propio eje, que se observa con tonalidades grises y negro con partes blancas y con 2 líneas oblicuas que parten del eje 1 horizontal la autora pintó una especie de recorrido del danzante.

Los colores dominantes en la mayor parte de la pintura, son contrastes de matices con amarillo, café oscuro, ocre, grises, tonalidades rojizas y azules, que crean una atmósfera dinámica en el fondo de la obra.

Un solo elemento, el bailarín, logra a través del color, la forma, áreas de luz y oscuridad la sensación de tridimensionalidad en la obra.

Figura 4

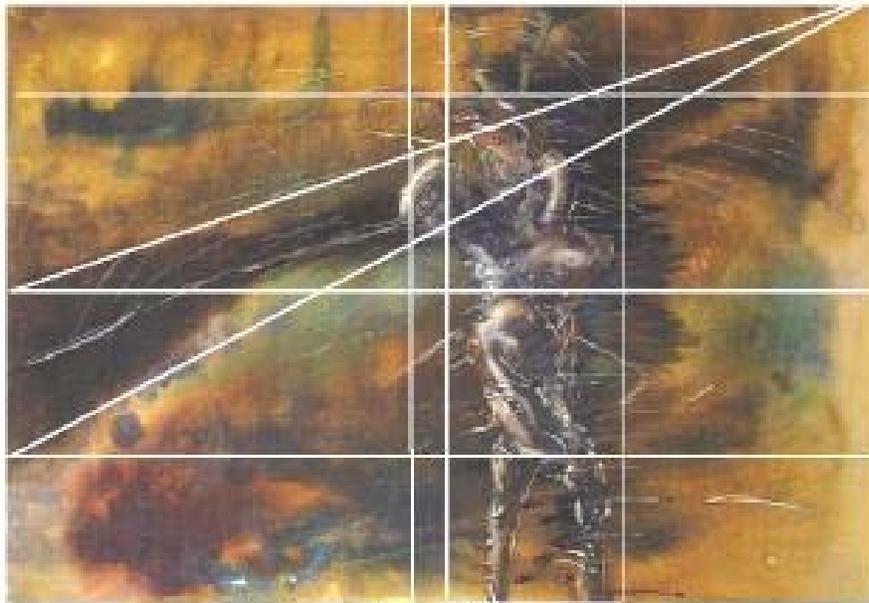

Figura 4.1

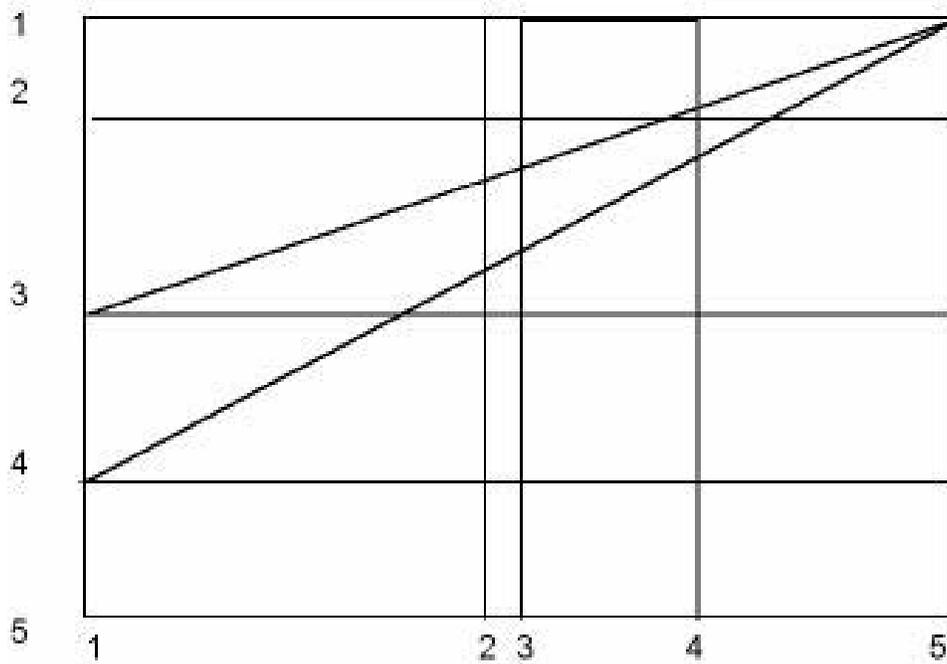

Figura 4.2

Título: Desaguadero (serie) (figura 5)
Temática: muerte de niños
Técnica: acuarela
Composición: abierta
Marco: díptico rectangular- vertical
Medidas: 0.70 cm. X 1.00 m. cada uno
Colección Personal de Isabel Ruiz_

Análisis descriptivo:

La obra presenta tres planos de profundidad, en una composición abierta. En el primer plano del díptico inferior se observa una silueta de mujer contorneada de atrás hacia adelante y dos figuras de niños en condiciones lamentables.

Guatemala es un país tercermundista y la mortalidad infantil es uno de sus problemas serios, estadísticamente es una de las más altas de América Latina.

Los niños son víctimas de este flagelo, son seres humanos que no tienen oportunidad para desarrollarse, por desnutrición, hambre, enfermedades, violencia, etc, esta problemática durante años aquejado a Guatemala, por lo que actualmente se hacen esfuerzos por mejorar las condiciones de salud de la niñez, que representa el futuro de este país.

En las imágenes del cuadro se observa a los niños en forma descarnada, huesos sin piel, acechados por la figura monstruosa de una serpiente que parecen seres extraños alejados de la realidad humana, rostros que se podrían asociar a las imágenes de niños que se ven en áreas marginales de la ciudad o de comunidades rurales de Guatemala.

Un infante, en la parte inferior izquierda de la obra, se observa con la cabeza inclinada hacia abajo y con el cráneo descarnado, los ojos cerrados, la boca abierta con sensación de agonía, en los brazos, los costados y las costillas presenta partes con piel y partes solo con huesos, tiene laceraciones, representa la desnutrición y algunas enfermedades que azotan a la niñez. Los colores oscuros indican la escasez de elementos vigorizantes y nutrientes básicos para la vida.

En el centro del mismo cuadro aparece un niño posiblemente recién nacido, no formado completamente durante la gestación. La serpiente de grandes fauces y agresividad quiere devorarlo, quizás es la representación del hambre. En medio de los dos niños un rostro escondido de expresión monstruosa y de risa sarcástica, sugiere la muerte que los atrapa y que los conduce hacia la puerta de color negro, dibujada como fondo en la composición. Encima de la figura femenina está una especie de radiografía, un cuadro oscuro, o una ventana al interior del vientre vacío.

El título de la obra “desaguadero “ sugiere agua sucia o de desagüe, lo que no sirve o contamina.

Otra de las figuras se encuentra en la parte izquierda del díptico superior es una silueta femenina sentada relajadamente con las manos cruzadas, sobre la cabeza está escrito el texto “América el futuro es tuyo te amo” simboliza que la vida sigue adelante, está sentada sobre un área de color celeste que representa la vida o el cielo posiblemente. El contexto del díptico presenta elementos no definidos.

Con esta obra, la artista hace alusión de la realidad del mundo en el que vive una parte de la sociedad guatemalteca y por otra parte plasma su preocupación como madre, respecto al futuro que le espera las nuevas generaciones, las que tendrán que aprender a sobrevivir en este país de contrastes, hay abundancia para algunos y miseria para otros.

Aspectos técnicos (Figura 5.1 y 5.2):

La obra está integrada por dos dípticos que forman un marco rectangular vertical, presenta una estructura en la composición de 8 ejes horizontales y 9 ejes verticales. Existen líneas oblicuas, curvas y óvalos, dentro de las que se enmarcan las diversas figuras.

El díptico superior se encuentra en los ejes 1-3 horizontal, dominan las formas triangulares en esta parte de la obra. Entre los ejes 1-2 horizontales se enmarca la todas las figuras.

En el díptico inferior en los ejes 4-8 horizontal, define óvalos y curva en posiciones diferentes, se aprecian curvas en los ejes 3-8 horizontal y 1-3 vertical, 4-5 horizontal y 5-7 vertical, en el eje 4-5 horizontal y 2-4 vertical esta un ovalo, así mismo en el eje 7-8 horizontal y 6-8 vertical.

Existe un contraste de formas entre los dípticos, por la distribución lineal en diferentes posiciones que presentan la obra.

Los colores ocres con tendencia cálida dominan la composición plástica, contrastan con el azul, el que está distribuido en pequeñas proporciones dispersas en algunas partes de espacio.

La obra presenta en su conjunto una composición asimétrica, que se acentúa en el díptico superior, donde las formas se muestran en el menor cantidad, en el díptico inferior las figuras abarcan mayor espacio y con una interacción más notoria de las formas.

Figura 5

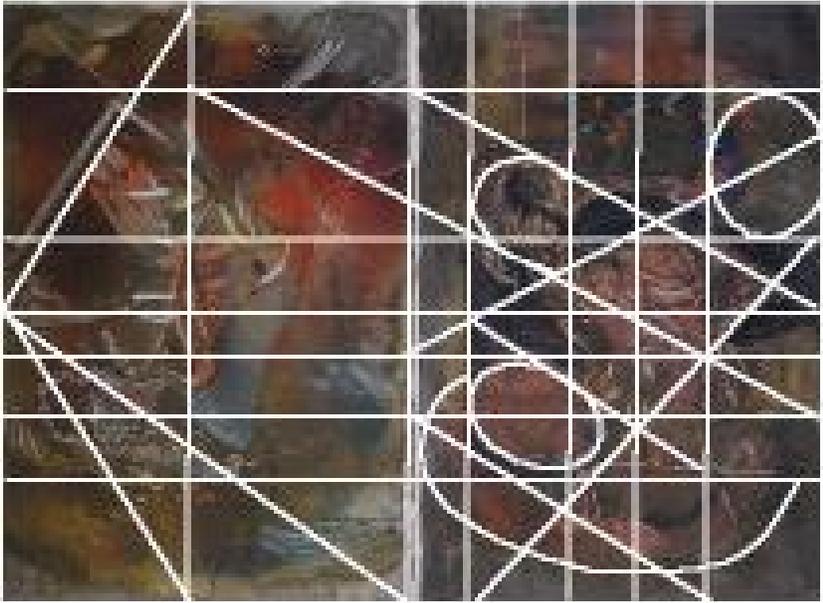

Figure 5.1

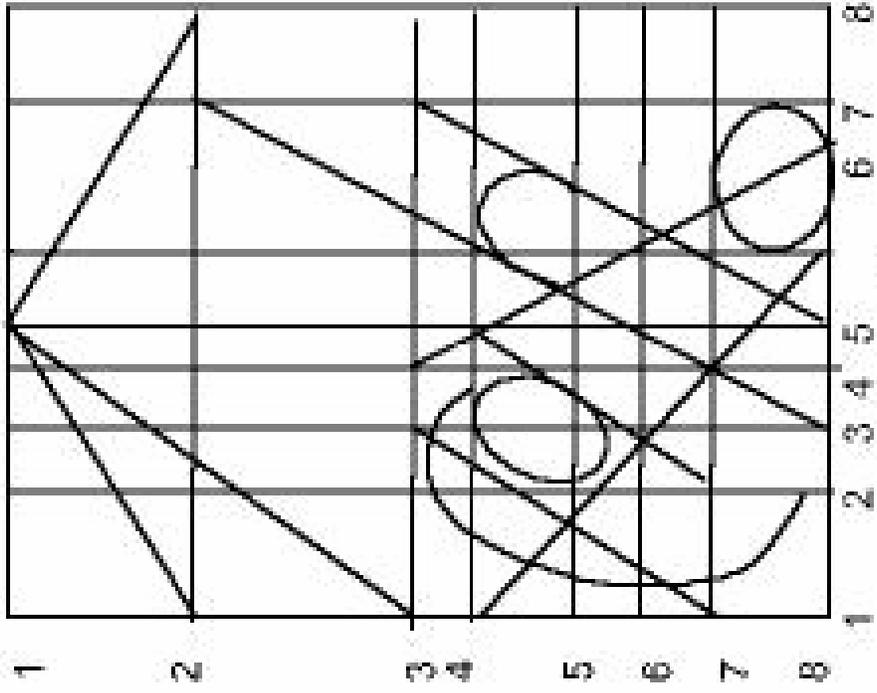

Figure 5.2

Título: Arqueología del silencio (Río Negro) serie (Figura 6)

Temática: masacres

Técnica: mixta

Composición: cerrada

Marco: rectangular-vertical

Medidas: 0.70 m. X 1.00 m

Colección Personal de Isabel Ruiz_

Análisis descriptivo:

La pintura muestra dos planos de profundidad en una composición cerrada. La figura principal se encuentra en el centro de la obra, es un rostro desfigurado, uno de los testimonios de la historia sangrienta sucedida en Guatemala, captado a través de la obra plástica, específicamente la masacre en uno de los poblados afectados de este país llamado Río Negro.

La arqueología es la ciencia que se dedica a descubrir evidencias de la existencia de culturas desaparecidas, es parte del concepto que la autora manejó para representar esta obra que como signo hace referencia a la muerte.

La pintura representa una excavación, con elementos lineales y concéntricos se dibujó los estratos en donde se encontraron partes de un cuerpo humano.

La artista para lograr su objetivo usó una fotografía pegada sobre papel acuarela saturándolo con capas de pintura color siena tostado.

Según ella, la foto, el papel y el color se transformaron en las tumbas encontradas y en un momento determinado se convirtió en arqueóloga, la técnica utilizada fue raspar partes del color puesto sobre materiales y así dejó al descubierto segmentos del rostro fotografiado que estaba debajo de la pintura, simbolizando de esta manera el quehacer de los arqueólogos forenses, quienes con su trabajo encuentran evidencias de violencia y muerte.

De la tumba descubierta emerge un rostro totalmente desfigurado, irreconocible, producto de las exhumaciones. El rostro rodeado de líneas, al centro de la excavación, está por encima de una cruz, que denota la muerte de los masacrados y simboliza posiblemente su resurrección según la fe cristiana, por lo que la artista la colocó como soporte de la tumba. Este cuadro alude a hechos sucedidos en la historia de la década de 1980.

Aspectos técnicos (Figuras 6.1 y 6.2):

La autora en el presente diagrama, diseñó los ejes principales horizontal 12 y vertical 14, ambos son el equilibrio de la obra.

La figura geométrica dominante es el óvalo de diferente tamaño, el mayor está delimitado entre los ejes horizontales 2-22 y verticales 2-26 seguidamente una serie de óvalos concéntricos responden a ejes lineales verticales y horizontales, el óvalo menor que encierra el rostro está trazado entre los ejes 11-13 horizontal y 13-15 vertical, éste es la línea periférica del agujero de la sepultura.

El color corresponde a la escala intermedia menor, el tono en general es café oscuro con tendencia rojiza, se incrustan toques de color azul logrando un contraste delicado y agradable, sobre éstos, la artista esgrafió líneas circundantes a mano alzada que representan el entierro y con líneas rectas trazó la forma de cruz.

El equilibrio, el contraste del color y el dinamismo moderado, no permiten la monotonía estética.

Figura 6

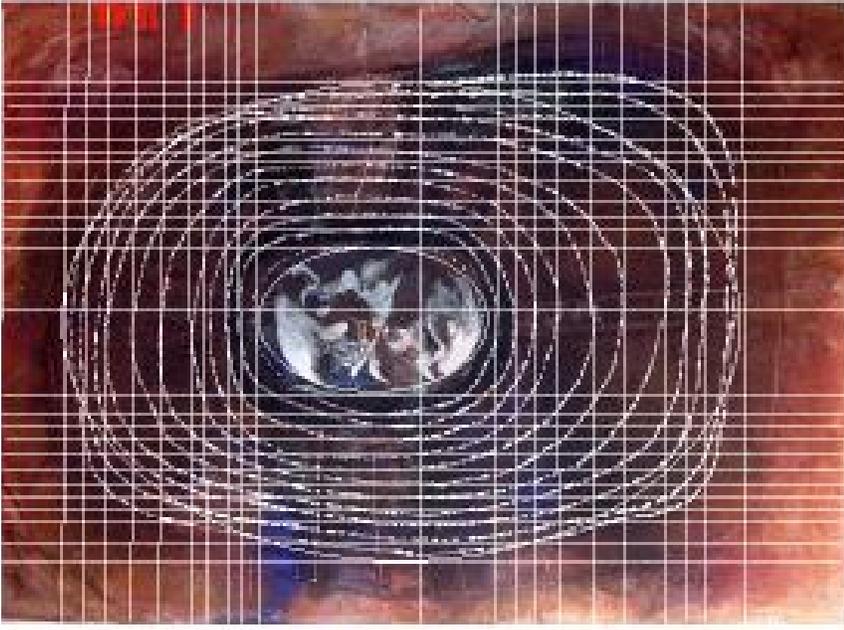

Figura 6.1

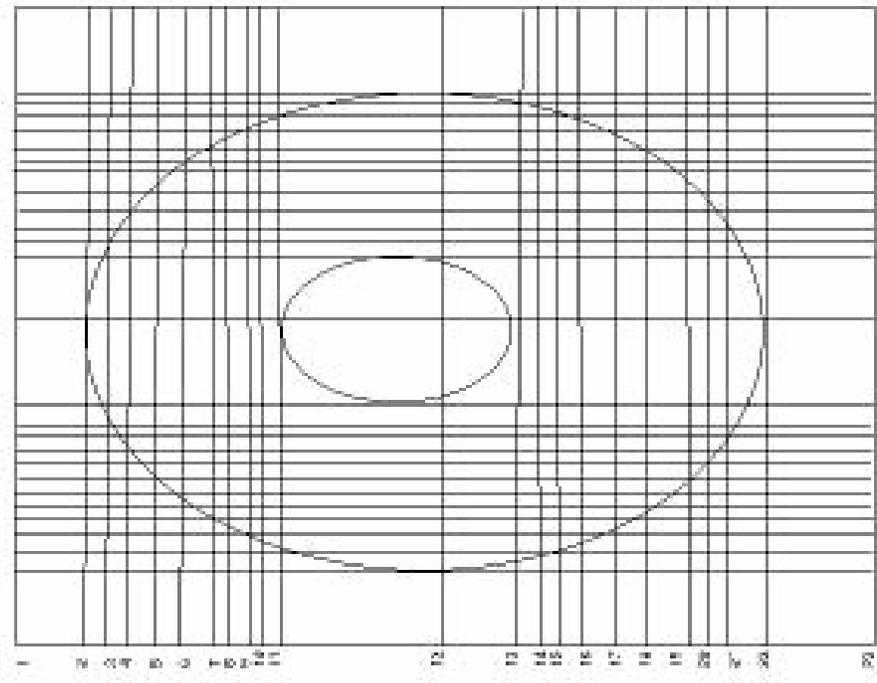

Figura 6.2

Título Autoinmersión (serie) (figura 7)

Temática: los sentidos humanos

Técnica: mixta

Composición: cerrada

Marco: rectangular- horizontal

Medidas: 0.70 m. X 1.00 m.

Colección Personal de Isabel Ruiz_

Análisis descriptivo:

La pintura tiene un solo plano de profundidad en una composición cerrada. La figura principal es un ojo estilizado. Dentro del ojo se refleja un rostro y por la parte superior externa del dibujo hay un esquema de neuronas que emergen del mismo.

El ser humano es una creación perfecta tanto en la parte interna como en la externa, todas nuestras acciones y visiones vienen desde dentro de nuestro cerebro, en donde se percibe toda la información que llega de afuera. Nuestra conexión con el mundo real son los sentidos (tacto, gusto, vista, oído y olfato).

La obra muestra uno de los sentidos (la vista), es una representación de cómo el ojo percibe las imágenes por medio de las neuronas y éstas llevan al cerebro la información visual de lo que sucede en el entorno. Los ojos ven la realidad, son los hechos cotidianos de los cuales no se puede escapar, porque cada humano es parte de una sociedad, en este caso la sociedad guatemalteca, todos los días a cada minuto la información llega y se aloja en el cerebro.

El cuadro tiene intrínseco el mensaje de violencia que vemos con regularidad, afectando a la persona individual, la familia y a la sociedad.

La figura principal es un ojo abierto, posiblemente el del lado derecho, refleja en su pupila un rostro indefinido, descarnado parcialmente en las mandíbulas con la mirada de angustia y miedo.

En la parte inferior del cuadro un texto dice: *“la realidad es impía a todos nos despierta, despierta, despierta.. etc”*.

La palabra *“despierta”*, la autora la repite como un mensaje de denuncia, simboliza que la inseguridad constante no permite dormir en paz sino lo contrario, en vez de dormir debemos mantenernos despiertos y en alerta constante, pero lo simbólico no es exactamente el hecho de despertarse después de dormir, sino el mensaje es que la *“realidad es impía”* porque se han olvidado los valores morales por lo que se exige de cada persona, conocimiento de lo bueno y lo malo, no descuidar a nuestra familia, educarla, guiarla, conducirla por el bien moral, la ética y la fe, independientemente del credo religioso que cada persona tenga.

Mantenernos “despiertos” es un llamado de alerta que la artista hace ante lo impío de algunos seres capaces de degradar, por medio del poder, lo grande que puede ser el espíritu humano.

Mantenerse “despierto” ante la guerra, el hambre, la pobreza de espíritu, la falta de fe, la globalización, la contaminación ambiental, el poder del humano contra el humano, etc.

La obra nos da a entender que la realidad que vemos no la podemos ignorar, esta también recorriendo a cada momento nuestro cuerpo y nuestros ojos están alertándonos a cada momento, como el único medio que tenemos, para percibir toda clase de información.

Aspectos técnicos (Figuras 7.1 y 7.2):

Dentro de un marco rectangular vertical, la composición muestra líneas verticales dando sensación de elevación y estabilidad.

La división del espacio es equilibrada y el punto de interés al centro de la obra es el ojo humano. La pintura se divide en 17 ejes horizontales y 7 verticales. Los ejes centrales corresponden al número 4 respectivamente.

La figura geométrica que domina la composición es un rectángulo vertical colocado en la parte inferior y al centro de la obra ejes (5-17 horizontal y 3-5 vertical), marca estabilidad y unidad.

Entre los ejes centrales 3-5 horizontal y 2 -6 vertical, está un ovalo con una corta inclinación que da sensación de movimiento, dentro se encuentra un círculo que encierra el rostro que es el punto de atención del cuadro.

Por encima de éste se encuentra una figura con forma trapezoidal en la que se encuentran dibujadas unas neuronas. Esta variación de formas da a la composición dinamismo moderado sin perder la estabilidad de la obra en general. El mensaje caligráfico corresponde a los ejes lineales verticales y horizontales.

El color corresponde a la escala intermedia menor, siendo casi una monocromía, el tono es café oscuro, sobre el cual la artista esgrafió las formas con líneas tonos esfumados y caligrafía.

Bajo las gruesas capas de color se encuentra una fotografía dentro de la pupila del ojo, la cual representa el dolor. La obra se percibe estable, equilibrada y con cierto dinamismo y sencillez .

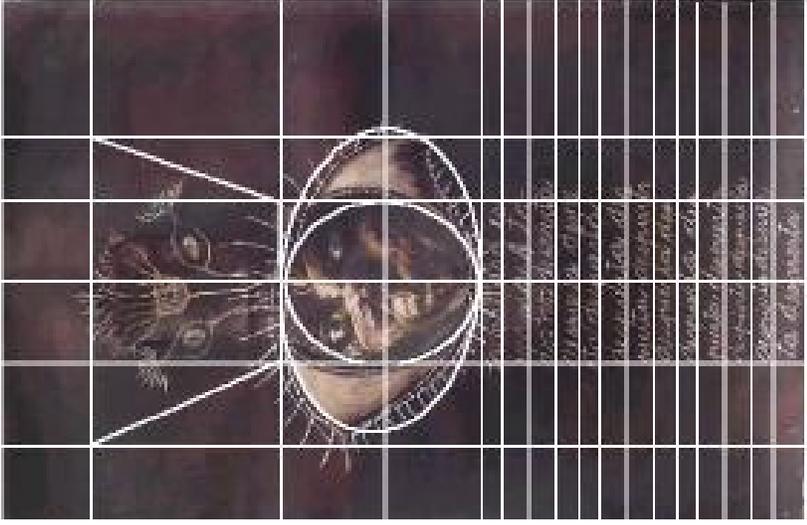
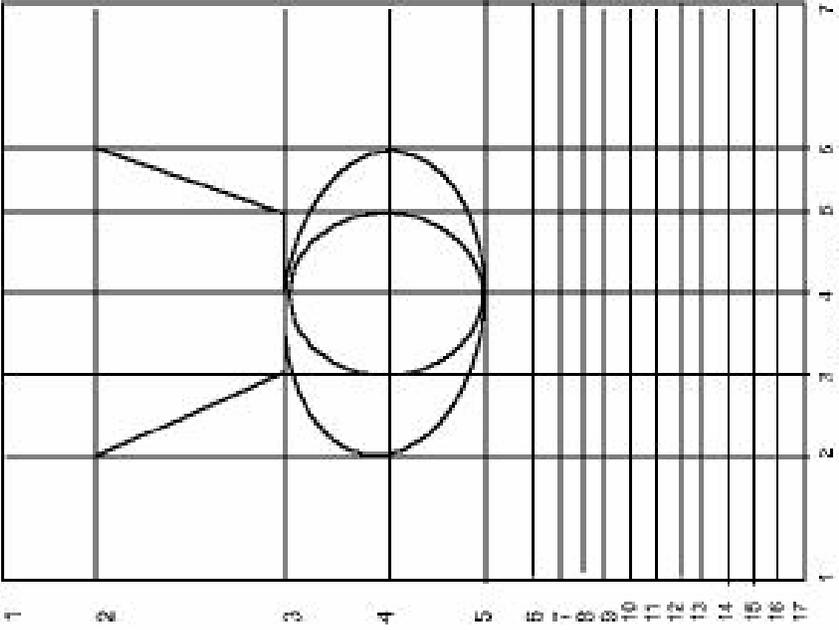

Figure 7.2

Titulo: Autoinmersión (serie) (figura 8)

Temática: los sentidos

Técnica: mixta

Composición: cerrada

Marco: polidíptico-rectangular

Medidas: 4.00 m. X 0.70 m.

Análisis descriptivo:

La obra presenta un solo plano de profundidad en una composición cerrada. La figura principal la encontramos en los dos dípticos centrales, la cual lleva la intuición del espectador a ver el dibujo descriptivo de un cerebro humano modificado por la artista el cual difiere en parte de lo que vemos los libros de biología o ciencias naturales. El cerebro de los seres humanos es una parte vital del organismo, que ha sido estudiado por científicos, que han descubierto su complicado funcionamiento. Es considerado como el centro de la vida y el órgano receptor de los impulsos eléctricos que recogen los sentidos, los que interpreta y convierte en pensamientos, sensaciones y emociones, algunas de las cuales conocemos como el dolor, el miedo, la frustración, la angustia, alegría, tristeza, etc.

La obra es la representación de este órgano vital para los seres humanos, el cerebro, se observan formas esquemáticas de la masa encefálica al descubierto. De todo el conjunto orgánico se desprende una figura con aspecto cadavérico, mandíbulas abiertas y los dientes sin recubrimiento de piel. La imagen de perfil sugiere una calavera proyectada dentro del cerebro el que está completado por un elemento de origen prehispánico (cultura maya) conocido como patoli que encierra totalmente el dibujo. El patoli es un juego de adivinación los mayas, descubierto recientemente por los arqueólogos.

En el díptico del lado izquierdo en la parte inferior de la obra se encuentra escrito parte de un poema: *“El momento de hablar oportunamente y el de guardar silencio se manejan al término del tiempo que es cuando el cerebro fruto ya harto maduro magnifica el árbol de la vida”*. La frase sugiere la sabiduría y la prudencia al tomar decisiones en la vida, virtudes que se adquieren sólo con el tiempo y la experiencia que le da un valor diferente a la vida.

En el díptico del lado derecho en la parte inferior de la obra, se encuentra escrito otro fragmento de un poema: *“ Esto que llevo dentro es la sombra de un gran jaguar, parece incendio agazapado en una llama, más no captaré el pánico de su salto y se subirá a tu sueño”*, el poema sugiere la impotencia y el miedo que acechan al ser humano en todo momento, Ambos poemas son de la autoría del escritor guatemalteco Francisco Morales Santos.

La obra muestra un ambiente de vacío espacial alrededor de la figura principal, da sensación de soledad. Con los dos poemas se deja entrever la importancia de la sabiduría y la intensidad de las emociones, que sumergen al observador de la obra en una meditación sobre el complejo mundo de la mente humana en interacción con la realidad.

Aspectos técnicos (Figuras 8.1 y 8.2):

El diagrama de la presente obra es un rectángulo horizontal con 13 ejes verticales y 13 horizontales, es una composición lineal simple en la cual el área de importancia se encierra entre los ejes verticales 4-10 y 2-13 horizontal que delimitan la línea periférica del óvalo trazado con 2 líneas paralelas que forman el patolí.

Los ejes de equilibrio corresponden a los números 7 vertical y 5 horizontal. Las figuras principales son dos óvalos concéntricos, el mayor se encuentra entre los ejes 4-10 vertical y 2-13, y el menor en el eje 5-9 vertical. La artística trazó las líneas de los óvalos a mano alzada, esgrafiado que suaviza la figura geométrica y también las figuras y símbolos del contexto.

Se observan dos rectángulos uno al lado izquierdo entre los ejes 2 y 3 vertical, y el segundo al lado derecho entre ejes 10-12 vertical, que corresponden al área de los fragmentos literarios.

El color contrastante está logrado en escala intermedia menor de los colores fríos, el tono de la obra en general es café y verdes oscuros, con combinación de rojizos y azules con predominio del tono gris oscuro hasta negro, sobre los cuales la artista esgrafió líneas cortas divergentes entre dos curvas paralelas y otras formas fisiológicas.

En su conjunto la obra es sobria, estable y equilibrada. Se percibe sencillez en el contexto.

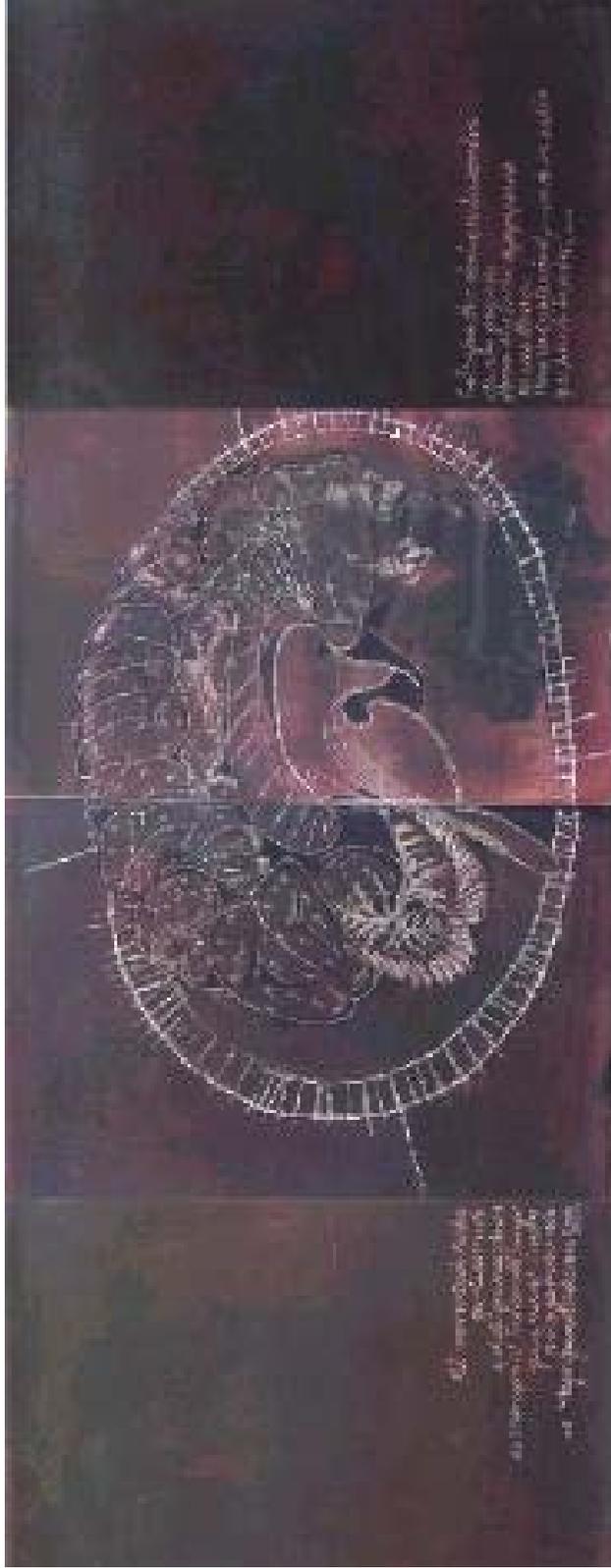

Figura 8

Figura 8.1

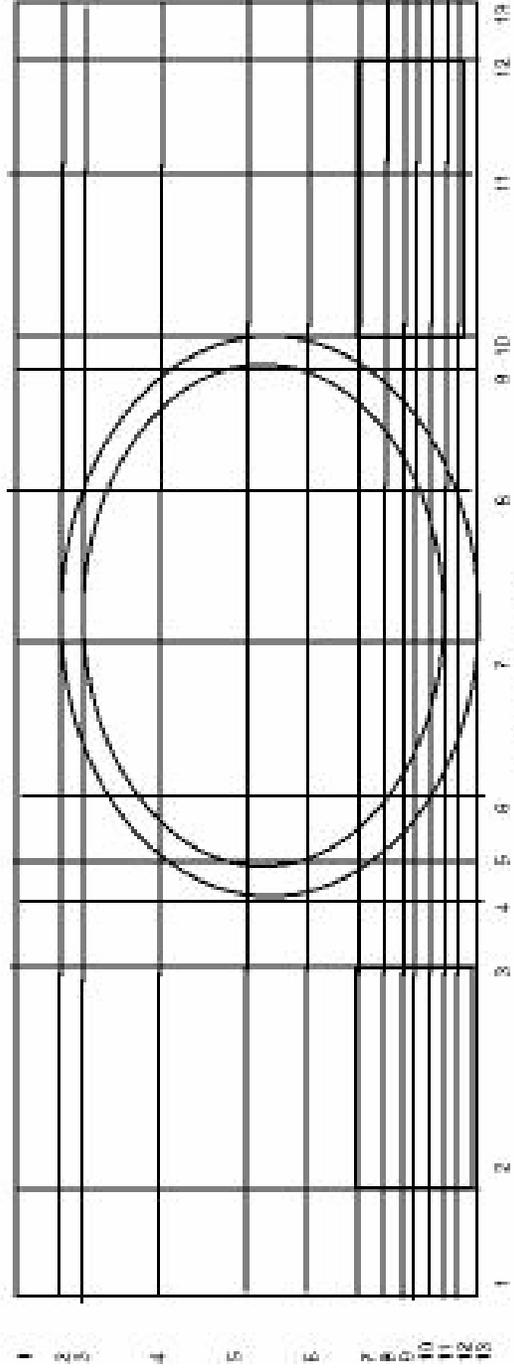

Figura 8.2

G.3) INSTALACIÓN

Título: Paño de lágrimas (figura 9)

Temática: testimonio del conflicto armado

Técnica: instalación

Análisis descriptivo:

En esta obra se utilizaron diversos elementos plásticos, que como parte de la creatividad, se adaptaron a lo que la artista deseaba expresar, trabajó con utensilios de la vida cotidiana: marcadores, lazos, ganchos y pañuelos. Estos últimos se utilizaron como soporte y sobre ellos se escribió. En este caso los pañuelos hicieron las veces del papel de dibujo.

El tema fue tomado de 80 testimonios del Informe del Esclarecimiento Histórico, realizado como registro histórico de hechos violentos durante el conflicto armado. La artista escribió cada testimonio tal y como fue narrado por las víctimas y los victimarios, ellos relataron parte de las experiencias vividas.

La artista según manifestó, escogió los testimonios más aterradores e impactantes y los plasmó sobre los pañuelos, que por sí mismos llevan una connotación de utensilio personal debido al uso que tienen, por ejemplo, los pañuelos son utilizados para secar las lágrimas al llorar.

El mensaje se encuentra en cada uno de estos pañuelos, los cuales relatan todo tipo de torturas y vejaciones padecidas por gran cantidad de víctimas, que fueron asesinadas sin ningún escrúpulo, trayendo sufrimiento y dolor a sus familiares.

El texto de uno de los pañuelos de la obra que se incluye en este estudio (ver figura 9) como ejemplo, es testimonio de un victimario: *“Los de la inteligencia eran los encargados de sacarles la verdad a la gente, les ponían una capucha de gamezán, les sacaban los ojos con cuchara les cortaban la lengua los colgaban de los testículos”* (1), quien narra por sí solo la violencia de los hechos.

Así mismo la obra es una crónica contemporánea, en la que la artista refleja hechos verdaderos, como un aporte, de este período lamentable en la historia de Guatemala dirigido a guatemaltecos y extranjeros que tienen la oportunidad de observarla.

El acto de colgar los pañuelos como en un tendedero, es el mismo que las mujeres realizan con regularidad, al lavar y tender la ropa tratando de limpiarla de toda suciedad.

Aspectos técnicos (Figura 9.1 y 9.2):

La obra se presenta en forma tridimensional. El aspecto técnico particular, tomado como elemento de medición, es básicamente la forma cuadrada del pañuelo, está dividida en 11 ejes horizontales por 6 verticales, al centro muestra una composición caligráfica estable, neutral y equilibrada basada en cuadros concéntricos.

Este elemento técnico se repite uniformemente en el resto del montaje, creando la instalación. Los pañuelos son de color blanco, dando sobriedad a la muestra, no presentan una composición artística elaborada, el fin es resaltar el concepto histórico y testimonial, la presentación monocroma no le resta importancia al contenido de los pañuelos.

Figura 9

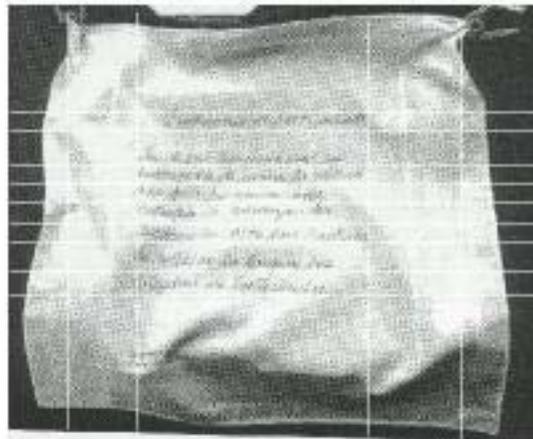
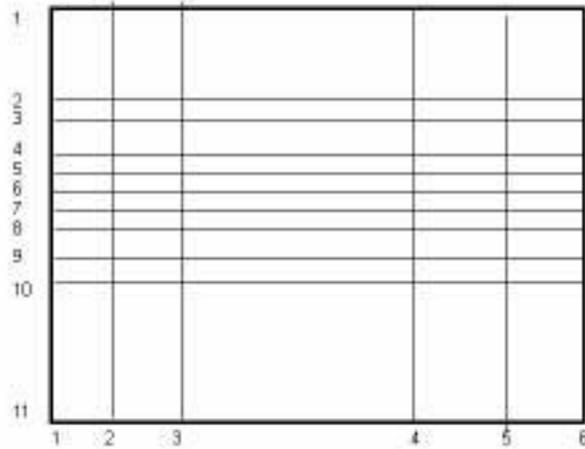

Figura 9.1

G.4) PERFORMANCE

Título: Lo negro del sueño (figura 10)

Temática: las migraciones

Técnica: performance

Análisis descriptivo:

En la obra artística del performance, se agrupan elementos mínimos los cuales ya organizados se colocan en un ambiente determinado, por ejemplo, se pueden utilizar las paredes o espacios del lugar de exposición.

El concepto sobre el que gira la obra, son las migraciones diarias de miles de personas de Latinoamérica que se dirigen hacia Estados Unidos, a causa de las políticas que empobrecen a los países del tercer mundo, se suman los efectos de la globalización y las consecuencias de los conflictos armados, que han afectado a algunos países de la región.

Se observa con frecuencia el fenómeno de la movilización de hombres y mujeres que pretenden encontrar mejores condiciones de vida para ellos y sus familias, tratando de cumplir el sueño americano, causa por la cual dejan sus lugares de origen, arriesgando la integridad personal, la dignidad y la vida.

La obra sugiere, con una serie de líneas de color amarillo, realizadas con pintura acrílica y brochas, el recorrido de los migrantes.

Con movimientos horizontales irregulares, se recorre varias veces la superficie, las líneas son extensas, hasta crear un centro visual en forma de círculos. Son las señales que tienen las carreteras, camino que los migrantes recorren durante largos trayectos para tratar de llegar a su destino final. La obra es una reflexión sobre esta problemática actual, siendo éste el propósito de su presentación.

Como característica particular de los performances, los artistas forman parte de las obras. En este caso, Isabel se sentó en una silla frente a la obra en actitud autista, la técnica artística tiene el propósito de recalcar o resaltar la presencia del artista como parte de la obra lo que motiva a la interpretación individual del público, cada espectador observa y con libre albedrío forma su propio criterio respecto de lo presentado.

La obra en referencia se presentó en Costa Rica, en donde fue elaborada sobre plástico adosado a las paredes del lugar. Posteriormente, se presentó en Guatemala.

Aspectos técnicos (Figuras 10.1 y 10.2):

La obra se presentó en forma tridimensional, la superficie utilizada fue una pared como soporte del elemento pictórico, en la fracción de la obra que se analizó se identificaron 8 ejes horizontales y 7 verticales. Las líneas horizontales principales parten del centro del espacio desde un punto de atracción formado con óvalos, los cuales atraen la mirada al núcleo (3-5 vertical y el 3-5 horizontal), el que la artista considera el centro principal de expresión en la obra. El color está sujeto al concepto de la instalación.

En esta obra los aspectos compositivos no juegan un papel principal, sino que es el concepto el que la artista maneja, los elementos técnico-artísticos son mínimos. Isabel, manifiesta que esta fase de su obra está cerca al minimalart o arte mínimo.

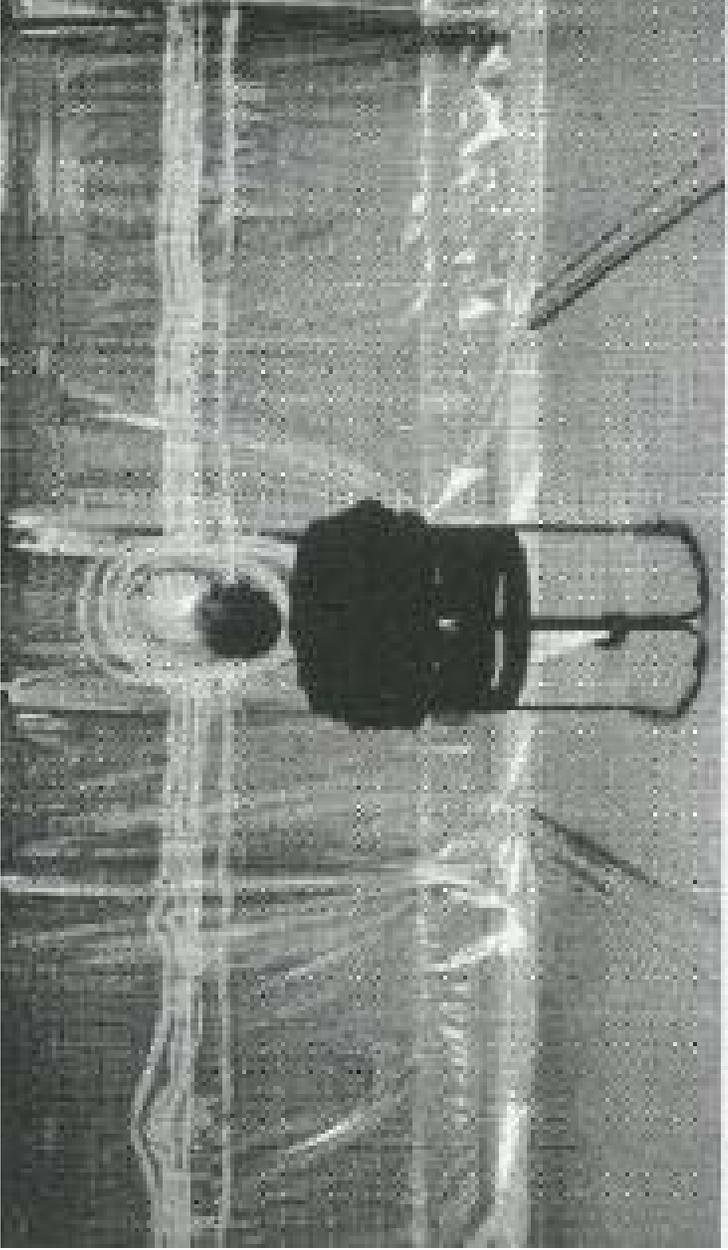

Figure 10

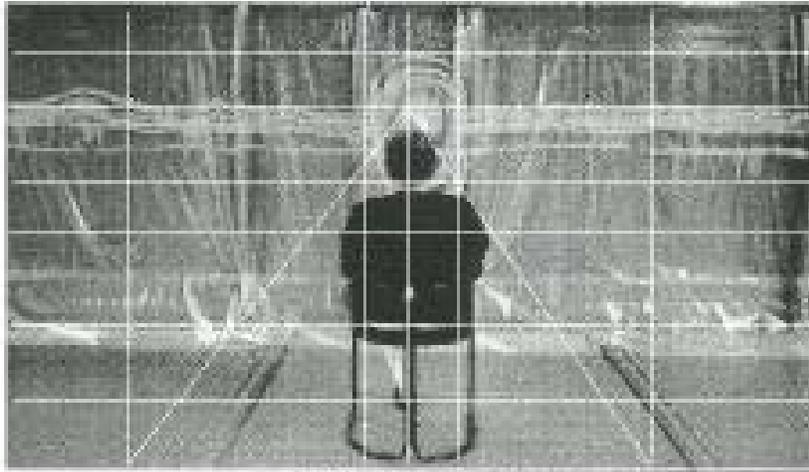

Figura 10.1

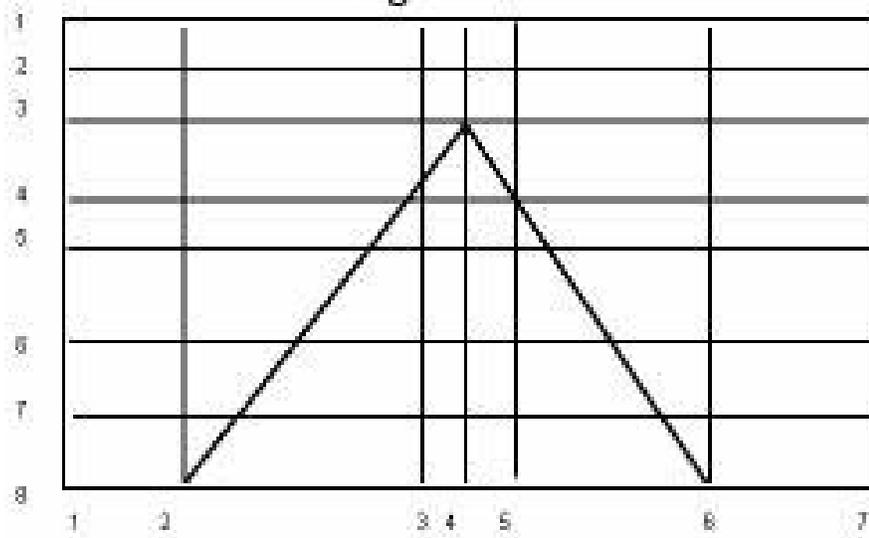

Figura 10.2

H) SIGNOS Y SÍMBOLOS EN LA OBRA DE ISABEL RUIZ

En la obra de Isabel Ruiz encontramos signos y símbolos que específicamente refieren la vida, la muerte y la violencia que afecta al ser humano. Signo es la *“representación material de un dibujo, figura o cosa que tienen un carácter convencional”* (19:478). La muerte y la vida son signos que identifican la obra de la artista, quien utiliza diversa simbología para exponerlos, son características específicas y representativas de su estilo artístico personal.

Los signos de muerte y vida están inmersos en toda la temática de las obras Isabel Ruiz, los cuales ha expresado por una serie de símbolos que son *“figuras o cosas que se toman convencionalmente como representación de un concepto”* (19:499), entre los que están: figuras de humanos masacrados, mujeres torturadas, niños muertos o desnutridos, textos diversos, espacios vacíos, colores fríos, rostros cadavéricos, ojos desorbitados o ausencia de ellos, siluetas oscuras o en penumbra, actos sexuales, vientres de mujer, garras, insectos, cuernos afilados, bocas abiertas, fauces murciélagos, humanos deformados o mutilados, figuraciones fantasmales con rasgos de animales reales o mistificados, laceraciones, violencia, sangre, huesos, ventanas y puertas como espacios negros, máscaras, rostros deformados, figuras maléficas o demoníacas, cráneos, calaveras, cruces, fosas abiertas, imágenes con rasgos de la cultura maya, fotografías viejas o rotas. Otros elementos simbólicos son rasgar, romper, cortar, esgrafiar, pegar otros materiales sobre el papel y quemar parte de las obras de arte.

Los símbolos y signos referidos se encuentran en toda su obra artística, por eso la llaman, algunos escritores, *“...la cronista de la muerte...”*, porque ha creado una larga lista de simbologías en las que encontró elementos que aportan a su temática la riqueza visual de las obras. Representa la muerte, partiendo de la violenta realidad guatemalteca que está presente en su vida desde niña, la cual expresa en cada una de sus obras.

Como contraste expresa la vida con símbolos en color azul cielo, celeste, textos y figuras humanas definidas.

Isabel como ser humano no refleja lo que en sus obras expresa, en la vida diaria es una mujer optimista, amorosa, alegre, que ve la vida con esperanza, serena, amable, soñadora, feliz, luchadora, sensible, positiva y ante todo ama la vida. Lo que presenta artísticamente es una dualidad y complejidad filosófica que transmite, para ella la vida es todo no hay nada separado, en su cotidianidad expresa vida y en las obras de arte, la muerte.

CONCLUSIONES

Uno de los aportes plásticos en la obra de arte de Isabel Ruiz, es la manera de integrar la temática, el concepto, la filosofía y la técnica, elementos que se entrelazan de forma coherente y armoniosa entre si, que le dan esa riqueza expresiva y característica personal de la artista.

Otro aporte plástico en la obra de Isabel Ruiz, esta en la implementación de elementos nuevos que integra a las técnicas tradicionales y que le han permitido una evolución creativa y constante en cada etapa de quehacer artístico.

La filosofía de la artista está enmarcada principalmente en planteamientos temáticos existenciales del ser humano, en las necesidades de libertad, democracia y justicia, las que se ven reflejadas en su entorno social, que es analizado, criticado y denunciado a través de la plástica.

Isabel Ruiz modifica la realidad en que vive y la trasforma en arte, utiliza las técnicas en forma creativa para expresar las temáticas, integra elementos de su entorno para dar nuevas posibilidades a esas técnicas tradicionales. Por ejemplo, en las acuarelas primero aplica las capas de color y después dibuja, usa elementos a su alcance, utensilios domésticos o cualquier recurso lo convierte en herramienta para la creación.

La obra de Ruiz es poco conocida generalmente no se logra entender la complejidad del contenido. Porque la obra tiene una simbología propia de la artista, que invita al espectador a pensar e investigar sobre el contenido de la misma.

En algunos museos extranjeros, la obra de Isabel despierta interés por la temática que aborda sobre La realidad guatemalteca y la manera de presentar las técnicas.

El estilo artístico de Isabel Ruiz es principalmente expresionista, pero además integra diversos elementos de otras corrientes estéticas de tendencia abstracta.

La Maestra Ruiz es una mujer con trayectoria sólida, que le ha permitido proyección y reconocimiento a nivel internacional, la que le ha valido recibir invitaciones para participar en eventos de organizaciones internacionales de prestigio.

Isabel Ruiz es una de las escasas mujeres en Guatemala que no pintan temas decorativos, sino temas de índole político-social.

La artista Ruiz se ha lanzado al ámbito artístico sin temor a descubrir y redescubrir diversos elementos polémicos dentro del arte, lleva su propio proceso artístico sin temor a las críticas y expone su modo de pensar sin censuras, exponiendo hechos históricos de Guatemala.

Isabel Ruiz es considerada como la “...*cronista de la muerte...*”, porque su obra aborda en su temática dolor, muerte y violencia que ha padecido parte de la sociedad guatemalteca, a lo largo de su historia.

Las limitaciones de salud y económicas no son obstáculo para que Isabel Ruiz continúe trabajando de manera profesional, dentro del arte contemporáneo guatemalteco.

Dentro de los aportes de Isabel Ruiz en los experimentos e inventos, en algunas ocasiones desecha materiales e inventa técnicas combinadas, formas, texturas y herramientas para aplicar el color, lo que le permitió para salir técnicas tradicionales dentro del quehacer artístico. Tales como integración de materiales de desecho y su persona en el contexto de las obras.

Su afán es aportar para las nuevas generaciones, diferentes ideas sobre innovar lo conocido. Con el concepto de la temática escogida, expone su filosofía sobre lo moral y lo social que representa con el color y la forma, modifica la realidad adaptándola a nuevos diseños, así fundamenta su identidad y su estilo artístico.

Según Isabel Ruiz, su identidad artística, se basa en su pensamiento ligado a la expresión moral del derecho humano. Es lo que identifica su expresión plástica.

En su obra enseña la vida y la muerte, las que son inherentes al humano, al que sitúa incomprendible, miserable, violento, oscuro, abismal y por otra parte lo considera grandioso, infinito, sabio, inteligente, poseedor de vida.

Los indicadores encontrados, son la importancia de la temática y no de las técnicas plásticas, expresión individual, adaptación del pensamiento racional o inconsciente a la realidad para exponer dolor, amargura, ira, insatisfacción o complacencia sobre lo que ella juzga y denuncia.

La obra de Isabel Ruiz ha evolucionado en cuanto a la utilización e integración de corrientes artísticas, técnicas tradicionales, técnicas inventadas por la artista, nuevos materiales y a la presencia de elementos humanos, la temática en cualquiera de sus obras expresa su mundo interior caótico limitado a la cultura guatemalteca su microcosmo de la violencia y muerte.

Isabel Ruiz en su cotidianidad desarrolla una personalidad equilibrada, que divide en diferentes facetas, por ejemplo madre y esposa, maestra y artista en

esta ultima faceta es donde expresa artísticamente su visión particular del mundo que la rodea

RECOMENDACIONES

Las entidades culturales promuevan, seminarios, foros, conferencias y mesas redondas sobre la obra de Isabel Ruiz dirigidos a grupos artísticos y estudiantes de arte de las universidades nacionales y privadas.

Promover investigaciones en los ámbitos profesionales que se dediquen al estudio de la plástica, para sistematizar el conocimiento y la experiencia sobre el estilo artístico y la técnica de la artista con fines pedagógicos.

Realizar exposiciones retrospectivas de la obra de Isabel Ruiz en museos, universidades, casas de la cultura, galerías, festivales u otros, con el fin de que la juventud conozca la vida y obra de la artista.

Las universidades, entidades culturales nacionales o internacionales, faciliten la realización de catálogos de la obra para contribuir a la divulgación de la misma.

El nombre de la artista Isabel Ruiz, sea otorgado para salas, galerías, certámenes, bienales y otros eventos culturales, promovidos por el Ministerio de Cultura y Deportes y otras entidades relacionadas con el arte.

El contenido ideológico y político expuesto en las obras de Isabel, debe ser explicado a los jóvenes como parte de las consecuencias de la realidad política y de la historia guatemalteca.

La obra de arte de Isabel Ruiz, debe considerarse y utilizarse como un instrumento educativo porque lleva al espectador al análisis, a la polémica y a la crítica de las temáticas expuestas, quién tratará de comprender el significado de los signos y símbolos de las obras.

Se sugiere que el gobierno de la República través del Museo Nacional de arte Moderno "Carlos Mérida" o del Banco de Guatemala, adquiriera las colecciones de las obras de arte de Isabel Ruiz para que sea parte del patrimonio cultural de los guatemaltecos.

ANEXOS

Interpretación de resultados de la encuesta

Las personas que respondieron a siete preguntas son artista en diferentes ramas. La información recabada proporcionó datos respecto al conocimiento de la obra y de la artista*:

Integración de los resultados de la encuesta

Preguntas	Respuestas	Respuestas
	Conocimiento	Desconocimiento
1. Cual es su opinión de la obra artística de Isabel Ruiz	100%	0%
2. Que opinión tiene de la trayectoria artística de Isabel Ruiz	90%	10%
3. Cual considera que es el estilo pictórico de Isabel Ruiz	40%	60%
4. Cual es la importancia de la obra pictórica de Isabel Ruiz en la sociedad Guatemalteca	80%	20%
5. En que posición colocaría la obra de Isabel Ruiz en el ámbito Internacional	60%	40%
6. Considera vanguardista la obra de Isabel Ruiz en las corrientes nacionales	70%	30%
7. Considera que hay aportes plásticos en la obra pictórica de Isabel Ruiz	90%	10%

El 100%, destacan el hecho que pocas mujeres trabajan las artes plásticas de una manera profesional y constante. A Isabel Ruiz la consideran talentosa, intelectual, auténtica, muy expresiva, constante y polémica.

Respecto a la trayectoria artística el 90% sabe poco, el 10% desconoce. La trayectoria artística de Isabel es poco conocida, dentro de este grupo.

El estilo pictórico, el 40% la ubica dentro del expresionismo y el 60% dentro de otros estilos contemporáneos, (figurativo, abstracción, surrealismo y otros) no tiene un estilo específico.

Importancia de la obra pictórica para la sociedad guatemalteca el 80% dijo que si es importante porque es un tema universal, hace sentir al espectador, hace pensar, es un registro histórico visual, es una obra de denuncia, las generaciones que no vivieron el conflicto armado pueden a través de la obra acercarse al dolor que se vivió en ese momento. El 20% dijo que no porque el arte no es importante para la sociedad a la mayoría de a población no le interesa el arte, los pintores no impactan a las sociedades.

Posiciones de la obra en el ámbito internacional, el 60% opinó que si es apreciada la obra y ha sido expuesta en Japón, España, Costa Rica. 40% que dijo no tener conocimiento de su trabajo en el exterior y que es difícil tener criterios sobre lo que pasa en el extranjero.

Obra de vanguardia dentro de las corrientes nacionales el 70% la sitúa como obra contemporánea, que siempre esta evolucionando. El 30% considera que esta tendencia artística se hace en Guatemala desde la década de los 60.

Aporte plásticos, el 90 % lo aprobó y coincidió que la técnica, la manera de presentar las cosas, tiene un lenguaje propio. El 10% no los vislumbró.

Conclusión: Los resultados muestran que las siete preguntas fueron respondidos entre los rangos de 60 % al 100%, con una interpretación positiva hacia la obra de Isabel Ruiz. Una interpretación negativa se observa en el rango porcentual del 10 y 40%.

La interpretación general: El rango mayor corresponde al 60 y 100% se lee positivo y vislumbra a la obra de artística y a la persona de Isabel Ruiz, como artista destacada, pero poco conocida en el medio nacional, estilo diverso, obra de importancia para el arte y la historia de Guatemala, reconocida internacionalmente pero poco conocimiento sobre su trayectoria artística, y aportes plásticos innovadores.

*Entrevistas página 9

Datos biográficos de Isabel Ruiz, exposiciones y catálogo de algunas obras

Nombre completo:

- Isabel Ruiz Ruiz
- Lugar y fecha de nacimiento: Ciudad de Guatemala de la Asunción, el 22 de abril de 1945
- Padres: Berta Delia Ruiz Ruiz y Arnulfo Ruiz Villagran.
- Esposo e hijos: Francisco Morales Santos, América, Francisco y Rodrigo Morales Ruiz

Estudio especializados:

- 1977 Titulo de Maestra especializada en Artes Plásticas, Universidad Popular. es la primera profesional de sexo femenino egresada de esa Institución.
- 1968. Grabado. Escuela Nacional de Artes Plásticas.

Viajes al exterior por estudios:

- 1978. Xilografía. Beca otorgada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) ,Centro Regional para las Artes Gráficas Universidad de Costa Rica.
- 1994. Yaddo Corporation. Saratoga Springs. New york

Exposiciones Individuales

Año	Exposición	Entidad	Lugar
2000	Diálogo (instalación)	Universidad Rafael Landivar	Ciudad de Guatemala
1999	Autoinmersión	Galería Velia de Vico	Ciudad de Guatemala
1997	Historia Sitiada	Proyecto Sala de Mujeres del Arte Contemporáneo	Tegucigalpa, Honduras
1996	Historia Sitiada	Sala Julián Marchena, Galería de Arte Contemporáneo	San José, Costa Rica
1993	Historia Sitiada	Galería Internacional de Arte (GIA)	
1992	Historia Sitiada	Franceska Aaethrus	Dinamarca
1992	Historia Sitiada	Galería de Arte Gala	Valencia, Venezuela
1991	Sahumerios	Galería Imaginaria	Antigua Guatemala, Sacatepequez
1989	Acuarela y grabados	Galería Imaginaria	Antigua Guatemala, Sacatepequez
1982	Grabados sobre metal y madera	Galería el Forum	Ciudad de Guatemala
1979	Dibujos a tinta "Homenaje a la infancia"	Banco de Guatemala	Ciudad de Guatemala
1977	Óleos	Instituto de Cultura Hispánica	Ciudad de Guatemala
1976	Dibujos y temperas	Galería Cuscatlán	San Salvador, El Salvador
1975	Dibujos al carbón y tinta china	Galería el Túnel	Ciudad de Guatemala
1975	Óleo	Escuela Nacional de Artes Plásticas	Ciudad de Guatemala
1975	Acuarelas	Universidad Rafael Landivar	Ciudad de Guatemala
1973	Óleo	Escuela Nacional de Artes Plásticas	Ciudad de Guatemala
1971	Tintas	Sala Nacional de Exposiciones	San Salvador, El Salvador
1970	Óleo	Sala Enrique Acuña Escuela Nacional de Artes Plásticas	Ciudad de Guatemala
1968	Acuarelas.	Universidad Popular	Ciudad de Guatemala

e) Exposiciones colectivas

Año	Exposición	Entidad	Lugar
2004	Retrospectiva	Galería Luis Cardoza y Aragón, Embajada de México y Sala de Exposiciones Banco del Café	Ciudad de Guatemala
2003	Instalación	Galería Sol del Río	Ciudad de Guatemala
2003	In-Tangible Ritual-Could warn Frío y Cálido, Artistas Escandinavos y Centroamericanos	Museo de Arte y Diseño Contemporáneo	
2002	Muestra Centroamericana Instalación de Panuelas	Museo de Arte Contemporáneo	Taiwan

2002	Muestra Centroamericana	Sala Municipal de exposiciones de la Iglesia de las Francesas	Valladolid, España
2001	ARTismo Exposición itinerante	Museo de Arte y Diseño Contemporáneo	San José, Costa Rica
2001	Zonas en tensión	Galería de Gang	Harlem, Holanda
1999	MUA INSTALA Centroamérica y el Caribe		Tegucigalpa, Honduras
1998	1265km.	Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lam	La Habana, Cuba
1997	Historia Sitiada	Sala de Mujeres del Arte contemporáneo. Mujeres en las Artes " Leticia Oyuela"	Tegucigalpa, Honduras
1997	Arqueología del Silencio	Museo de Arte Moderno	Ciudad de Guatemala.
1997	Mesótica II Centroamericana Re-generación	Casa América	Madrid, España
1997	Mesótica II Centroamericana Re-generación	Instituto Iatalo Latinoamericano (ILLA)	Roma, Italia
1997	Mesótica II Centroamericana Re-generación	Museo de Arte y Diseño Contemporáneo	Costa Rica y Francia
1997	Bienal de Venecia	Palacio Querini Stampaglia	Italia
1996	Feria ARCO	Stand Galería Sol del Río	Madrid, España
1996	Women Beyond Borders	Santa Bárbara	California, Estados Unidos
1996	Arqueología del Silencio	Museo Universitario del Chopo, UNAM	México D.F.
1996	Arqueología del Silencio	Pabellón Arte Contemporáneo	Tecali Puebla, México
1996	Six Contemporary Guatemala Work	Art Gallery of Department of Art University of Florida Orlando	Florida, Estados Unidos
1996	Mesótica II Centroamericana Re-generación	Museo de Arte y Diseño Contemporáneo	San José, Costa Rica
1996-1994	Land of tempests muestra itinerante	Harris Museum and Arts Gallery, Leicester City Gallery, Arts Council of Northern Ireland, Sunderland Library and Arts	Preton, Inglaterra
1994	Indagaciones	Galería Sol de Río	Ciudad, Guatemala
1993	500 años Basta	Galleri Franciska	Aarhus, Dinamarca
1992	3er. Encuentro de Intelectuales de Chiapas-Centroamérica	San Cristóbal las Casas	Chiapas, México
1992	American Drawings Today	San Diego Museum of Arts	California, Estados Unidos
1992	Drawings (Dibujo Latinoamericano)	Galería Iturrealde, La Jolla	California, Estados Unidos
1991	1er. Encuentro de Intelectuales de Chiapas-Guatemala	San Cristóbal las Casas	Chiapas, México
1990	1er. Salón Centroamericano de IHCI		Tegucigalpa, Honduras
1990	Imaginary Presence Guatemalan Art of the 80 Museum of Contemporary _Hispanic Art	Galery MOCHA	New York, Estados Unidos
1990	VII Bienal de arte Paiz		Ciudad de Guatemala
1990		Galería de la Plástica contemporánea	Ciudad de Guatemala
1989	Presencia Imaginaria, Plástica Contemporánea Guatemalteca	Museo de Arte Moderno	México
1989	Presencia Imaginaria	Museo de Arte Moderno	Ciudad de Guatemala
1988	Refigura	Galería de Arte Moderno	San Antonio Texas, Estados Unidos
1988	Angeología	Galería Imaginaria	Antigua Guatemala, Sacatepequez
1987	Grabado Guatemalteco		La Habana, Cuba
1987	Grabado Guatemalteco		Managua, Nicaragua
1987	Third International Bienal Orint Exhibit	Taipei Fine Arts Meuseum	Taipei ROC
1988	VIII Bienal Internacional de Arte		Valparaíso, Chile
1987	Tres Pintores (Isabel Ruiz, Moisés Barrios, Gonzáles	Galería Imaginaria	Antigua Guatemala, Sacatepequez

	Palma)		
1986	Grafica de Guatemala	Istituto-Latinoamericano	Roma, Italia
1986	Latin American Graphic Arts Biennial	Galería la MOCHA	Nueva York, Estado Unidos
1986	VII Bienal de Grabado Latinoamericano	Instituto de Cultura Portorriqueña	San Juan, Puerto Rico
1985	Second International Biental Orint Exhibit		Taipei ROC
1984	Grabado Internacional		Curitiba, Brasil
1984	Pintura Contemporánea de Guatemala	Museo Nacional de Historia	Taipei ROC
1983	First International Biental, Print Exhibit	Taipei Fine Arts Meuseum	Taipei ROC
1983	VI Bienal de grabado Latinoamericano		San Juan, Puerto Rico
1983	Mini Gravat Internacional	Cadez Barcelona	España
1982	Mini Gravat Internacional	Cadez Barcelona	España
1980	Pinturas del primer congreso de creación femenina	Museo Hispánico, Universidad de Mayagüez	San Juan, Puerto Rico
1978	CREAGRAF	Universidad de Costa Rica	San José, Costa Rica
1978	I Bienal de Arte Paiz		Ciudad de Guatemala
1980-1977	Exposiciones en áreas marginales, Estudiantes de la Universidad Popular	Parques	Ciudad de Guatemala
1977	Pintores guatemaltecos	Galería de Arte Moderno	República Dominicana
1974	Mujer en la plástica Guatemalteca	Escuela Nacional de Artes Plásticas	Ciudad de Guatemala
1974	Arte Guatemalteco Contemporáneo	Galería de Arte Moderno	San Antonio Texas, Estados Unidos
1973	Grabado	Biblioteca Nacional de Guatemala	Ciudad de Guatemala
1970	Acuarelas	Galería Amighetí	San José, Costa Rica
1969	Dibujos	Galería Vértebra	Ciudad de Guatemala

Distinciones

Año	Premio	Concurso	Lugar
1988	Único	Glifo de Oro de Grabado, V Bienal de Arte Paiz	Ciudad de Guatemala
1985	Primero	Grabado, Certamen permanente Centroamericano del 15 de septiembre	Ciudad de Guatemala
1983	Primero	(Libre Creatividad) IV Salón de la Acuarela	Antigua Guatemala, Sacatepequez

Jurado

Año	Concurso	Lugar
2005	Concurso de Grabado " Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Merida"	Ciudad de Guatemala
1995	Salón Nacional de Acuarela. Ministerio de Cultura y Deportes	Ciudad de Guatemala
1993	XI Concurso Nacional de pintura. Instituto Nacional de Cultura	Panamá
1992	Salón de las Artes Visuales Arturo Michelena	Valencia , Venezuela
1992	Certamen Permanente Centroamericano del 15 de septiembre, rama de grabado, Ministerio de Cultura y Deportes	Ciudad de Guatemala
1992	XIII Salón Hondureño de Arte del Instituto Hondureño de Cultura Interamericana	Tegucigalpa, Honduras
1990	Certamen de pintura Palmares Diplomata	San Salvador, El Salvador
1990	Certamen Jóvenes que pintan, Fundación Paiz	Ciudad de Guatemala
1986	VIII Salón de la Acuarela del Ministerio de Cultura y Deportes	Ciudad de Guatemala

Escenografía

Año	Actividad	lugar
1992	"Epitafio ladino" Película pintada para coreografía del bailarín guatemalteco Don Carlos Evento Revisiones "Estruendo en el mundo nuevo"	Dance Teacher Workshop, Nueva York, Estados Unidos
1987	"Sahumerio" basada en las acuarelas del mismo nombre, para taller coreográfico contemporáneo	Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, Ciudad de Guatemala

Ilustraciones:

Año	Revista	lugar
1988	"Octubre. Blanco Móvil, revista mensual librería y for Gandhi	
1986	"Revista Plural 152	México D.F.
1985	Selección Arca de Noé, revista Plural, numero 174	México D. F.

Docencia:

Año	Actividad	lugar
2005	Talleres de creatividad " Descubrir la capacidad creativa del niño para la vida"	Santa Catarina Pinula, Guatemala

Catálogo de algunas de las obras (*)

Año	Título	Técnica	Dimensiones
2004	Lo negro del sueño	Performance	Dimensiones variables
2002	Paño de Lagrimas	Instalación	Dimensiones variables
1998	La Cruz	Instalación	Dimensiones variables
1997	Autoinmersión	Mixta sobre papel acuarela	100.00 X70.00 cms.
1996	Río Negro (polidéptico)	Acuarela en técnica mixta sobre papel	100.00 X70.00 cms.
1992	Historia Sitiada	Acuarela óleo pastel, incisiones	101.40 X136.00 cms.
1992	Historia Sitiada	Acuarela gouache, con flor natural	70.00 X100.00 cms.
1992	Historia Sitiada	Acuarela gouache, con incisiones	70.00 X100.50 cms.
1992	Historia Sitiada	Acuarela gouache, con incisiones	70.00 X100.50 cms.
1992	Historia Sitiada Instalación en forma de cruz	Acuarela con incisiones, candelas y flores	67.20 X140.80 cms.
1992	Historia Sitiada Sfch	Acuarela con fotografías y versos escritos a lápiz	200.50 X70.40 cms.
1992	Historia Sitiada	Acuarela con incisiones	201.20 X70.00 cms.
1992	Historia Sitiada	Acuarela gouache y fotografía	70.00 X100.50 cms.
1992	Historia Sitiada	Acuarela	70.00 X100.80 cms.
1992	Historia Sitiada	Acuarela gouache y fotografía	70.00 X100.80 cms.
1992	Historia Sitiada Sfch	Acuarela con gouache, cinta engomada y fotografías	70.00 X100.70 cms.
1992	Historia Sitiada	Acuarela gouache y fotografía	100.80 X70.00 cms.
1991	Historia Sitiada	Acuarela, papel periódico e incisiones con cuchilla	200.00 X70.00 cms.
1988	Desaguadero	Acuarela cinta engomada, óleo, pastel, incisiones con cuchilla	140.6 X99.80 cms.
1988	Desaguadero (polidéptico)	Acuarela óleo pastel, cartulina negra, tinta china, cinta engomada, incisiones y agujeros	140.6 X200.00 cms.
1989	Desaguadero	Acuarela óleo pastel, cartulina negra e incisiones y agujeros	70.20 X200.30 cms.
1989	Sahumerio	Acuarela	140.6 X100.50 cms.
1988	Sahumerio	Acuarela	70.00 X100.00 cms.
1988	Sahumerio	Acuarela	141.1 X100.50 cms.
1988	Variaciones de Imagen ocupada	Grabado con punta seca	00.34.5 X00.27.80 cms.
1988	Tríptico del Inframundo	Grabado con punta seca	00.24.6X00.60 cms.

(*) Debido a que no existe registro cronológico de las obras, sólo se incluyen las que se encontraron en catálogos y las que fueron proporcionada por la artista.

Glosario

Agua Fuerte: Es una técnica directa que usa procedimiento químico. Para realizar la técnica se aplica una capa de cera, betún y resina que bloquea la placa para grabar, el dibujo se realiza con punta seca, sin herir el metal, sino levantando la capa de barniz. El metal se graba usando ácidos en los que se sumerge la placa en lapsos diferentes, realizado el procedimiento se sumerge en agua para eliminar el residuo de ácidos y detener el proceso de atacado. Antes de imprimir se eliminan los barnices

Agua Tinta: Como el aguafuerte, esta técnica indirecta sujeta a un procedimiento químico. Los métodos de realización para la aguainta se lleva a cabo a base de resinas granuladas que sujetas a la acción del calor se fijan en la placa de metal preservando punteados de mayor o menor concentración. Al ser atacada por los ácidos en que se sumerge, se obtiene una mayor intensidad de valores del clarooscuro en donde los claros se preservan del ataque con barniz, en tanto los más oscuros se dejan preservar al ataque libre de los ácidos en proporción directa al tiempo de inmersión. Este proceso es susceptible de ser repetido siempre y cuando se logre una adhesión permanente. Antes de imprimir se elimina con agua los residuos de ácidos, se limpia la placa de la resina y se purifica para recibir el entintado.

Collage: Es una ilustración diseño creado al adherir elementos planos como periódicos, papel tapiz, texto impreso e ilustraciones, junto con fotografías, telas cuerdas, lazos etc. A una superficie plana, cuando el resultado convierte en tridimensional.

Composición abierta: La presentación de la obra no se encierra en un solo elemento equilibrado y rítmico, permitiendo que la percepción visual del observador conozca el contexto artístico.

Composición cerrada: La que presenta la variedad de elementos equilibrados en forma ascendentes o descendentes guiando la vista del observador a un solo rango de la obra y a un elemento principal.

Dadaísmo: Movimiento artístico surge Zurich que tiene como motor de su rebelión las circunstancias históricas que rodearon su nacimiento durante la segunda guerra mundial. Transforma la basura en tesoros, expresa agresividad.

Esgrafiado: Incisiones que se realizan en diferentes superficies con materiales punzo cortantes.

Expresionismo: Se refiere al arte que usa la énfasis y distorsión para la comunicación.

Fauvismo: la palabra viene del término francés fauve, que significa bestia salvaje, es una manera de pintar de manera espontánea y usando con colores atrevidos.

Grabado: Dibujo sobre madera, metal u otro material duro, obtenido mediante incisiones o rayas hechas con buril, punzón o otros sistemas análogos.

Happening: La unión de diferentes medios y materiales en acciones públicas.

Instalaciones: Son obras de arte que utilizan cualquier espacio tridimensional y utiliza elementos de la vida diaria, industriales o desecho como elementos plásticos, tiene como característica se efímera.

Minimal art o minimalismo: Movimiento de pintura y escultura que se origina 1950. Enfatiza composiciones puras y sistemáticas junto con formas reducidas.

Punta seca: El grabado con la punta seca en el caso del grabado con buril, es un procedimiento directo en el que se utiliza una punta de acero de sección circular, que se mantiene en posición casi

vertical como si fuera un lápiz sobre la placa produciendo surcos o rayados de diferentes espesores según presión y el grueso de la punta y que a diferencia de las líneas del buril produce levantamientos de ligera rebaba a los lados del surco que pueden ser eliminados o no.

Performance: Son expresiones artísticas en las que se unen distintas ramas del arte con las que el artista se auxilia para la presentación, pueden ser elementos: teatrales, musicales, plásticos, de iluminación, aparatos eléctricos (televisión, videos, franjas televisivas), ambientes diversos, en un solo objeto o elemento: La característica especial es que el artista u otro personaje pasa a ser parte de la obra de arte. Es arte efímero del cual solo se conserva una fotografía o vídeo.

Surrealismo: Movimiento artístico de los años 20 y 30 comenzó en Francia, explotaba el inconsciente y utilizaba imágenes de los sueños. Usaba técnicas espontáneas mostrando inesperadas yuxtaposiciones de objetos.

Xilografía: Es la técnica de grabado en madera dura, originalmente de peral, cerezo, boj, etc, se talla en sentido de las fibras de madera. Se utilizan instrumentos tales como buriles, puntas, cuchillos en forma de gurbias. La Xilografía se graba en relieve, es decir la superficie alta es la que recoge la tinta y los hendidos de las partes bajas son los que preservan el blanco. Los relieves tienen que quedar en relieve previamente dibujados con lápiz, pincel o tinta. Una vez trabajado la placa, se lubrica con aceite para hacerla sensible a la tinta. El entintado se realiza con rodillo de goma o de cuero, impregnado con los relieves de la imagen, después se prepara el papel humedecido. Después se procede a imprimir la imagen ya sea utilizando bruñidores o con una prensa de imprimir.

BIBLIOGRAFÍA

Artículos de periódicos:

- (1) 2002 Montenegro, Gustavo Adolfo. **Paño de lágrimas.** Prensa Libre. Guatemala. Suplemento Domingo. 29 de diciembre. Páginas: 14-15.
- (2) 2002 Roldán, Ingrid.. **Entrevista a Isabel Ruiz.** Prensa Libre. Guatemala. 8 de diciembre. Página: 39.
- (3) 2001 Tarrano, Angélica. **Forma del compromiso.** Periódico El Norte de Castilla. 6 abril. Página 57.
- (4) 1997 De la Rosa López, Rominda. **Latinoamérica en una muestra colectiva en la 47 bienal de Venecia.** El Periódico. Guatemala.17 de junio. Página 20.
- (5) 1994 Golman, Shifra. **Isabel Ruiz: the mythopoetics of anguish.** The University of Chicago Press. United Estates of American. Páginas: 239-241.
- (6) 1991 Castellanos, Sagrario. **Isabel Ruiz, su lamento, su iconografía.** Siglo Veintiuno. Guatemala.18 de marzo. Página 23
- (7) 1991 Méndez de Penedo, Lucrecia. **Los cortes transversales de Isabel Ruiz.** Siglo veintiuno. Guatemala, 4 de abril. 9. Página 30
- (8) 1988 González, Verónica. **El realismo fantástico de Isabel Ruiz.** Suplemento Tzolkin. 23 junio. Página 299
- (9) 1982 Demndoca, Casimiro. **El grabado, oficio obligado para el artista reciente: Isabel Ruiz.** Excélsior. México, D.F. 30 de marzo.
- (10) 1973 Arango, Luis Alfredo. **Isabel Ruiz: pintora.** La Nación Guatemala 9 de octubre. Página 13
- (11) 1970 Méndez de la Vega, Luz. **Psicoanálisis y tintas de Isabel Ruiz.** La Nación. Guatemala. 10 de diciembre. Página 9.

Catálogos:

- (12) 2001 **Contexto.** Exposición Colectiva. Arte Guatemalteco. Valladolid España. Del 5 de abril al 12 de mayo. Patrocinado por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, España.
- (13) 1998 **1,256 kilómetros de arte de Guatemala en Cuba.** Exposición Colectiva. Centro de Arte Contemporáneo, Wilfredo Lam. La Habana, Cuba. Del 11 de septiembre al 11 de octubre
- (14) 1997 **Historia Sitiada.** Exposición Individual. Proyecto Sala de Mujeres de Arte contemporáneo. Tegucigalpa, Honduras. 21 de agosto.
- (15) 1996 **Arqueología del silencio.** Exposición individual. Museo Universitario del Chopo. Intercambio Cultural Guatemala-México, D.F. Agosto - septiembre.
- (16) 1987 **3rd. international biennial print.** Taipei Fine Arts Museum. Taipei. ROC. December 24, 1987 al March 20, 1988.
- (17) 1986 **El grabado latinoamericano y del Caribe.** VII Bienal de San Juan. Arsenal de Marina, Instituto de Cultura Puertorriqueña. Del 19 de noviembre de 1986 al 28 de febrero 1987.

Diccionarios:

- (18) 1967 Huyghe René (Compilador). **El arte y el hombre.** España. Editorial Pala. T. III. Pág. 500.
- (19) 1964 De la Varga Carlos (Compilador). **Diccionario temático de historia del arte.** España. Editorial Everest.
- (20) 1949 Cirlot, Juan Eduardo. **Diccionario de los ismos.** Barcelona España. Editorial Argor S.A.

Libros:

- (21) 2004 Díaz Anleu, Enrique **Historia social del arte**. Guatemala. Centro de Estudios Folklóricos. USAC.
- (22) 2003 **Pasos a desnivel**. Guatemala. Hivos. Ediciones la Curaduría. 1era. Edición.
- (23) 1996 Figueroba, Antonio y María Fernández, María. **Historia del arte**. España. Editorial Interamericana.
- (24) 1993 Polo Sifontes, Francis. **Historia de Guatemala**. Guatemala. Ministerio de Educación CENALTEX. 3era. Edición.
- (25) 1986 Schilensinger, Stephen y Stephen Kinzer. **La fruta amarga**. México. Editores Siglo XXI. 6ta Edición.
- (26) 1984 Bayón Damián. **América Latina en sus artes**. México. UNESCO. Editores Siglo XXI. 5ta. Edición.
- (27) 1981 Paniagua, José. **Movimientos artísticos**. España. Editorial Salvat.
- (28) 1975 Bayón Damián. **Construcción de lo visual**. Venezuela. Editor Montes Ávila.
- (29) 1975 Hausser, Arnold. **Sociología del arte**. Madrid. Ediciones Guadarrama.
- (30) 1971 Fleming, William. **Arte música e ideas**. México. Nueva Editorial Americana.
- (31) 1970 **Trayectoria de las artes plásticas**. Mosaico. España. Editorial Santillana.
- (32) 1969 Álvarez José. **La composición en el dibujo y la pintura**. España. Ediciones CEAC.
- (33) 1969 Myers, Bernad. **Cómo mirar el arte**. Enciclopedia de las Bellas Artes. Italia. Volumen 10 Grollier
- (34) 1968 Nessi, Angel Oswaldo. **Técnicas de investigación en la historia del arte**. Buenos Aires Argentina. Editorial Nova.
- (35) 1966 Alonzo de Rodríguez, Josefina. **Arte contemporáneo de occidente-Guatemala**. Guatemala. Imprenta Universitaria.
- (36) 1965 Cumnig, Robet. **Arte comentado**. Italia. Editorial Diana.
- (37) 1964 Macnall, Burns. **Civilizaciones de occidente**. Buenos Aires, Argentina. Ediciones Peuser.
- (38) 1964 Parramón, Ramón. **El gran libro de la acuarela**. España. Ediciones Parramón.
- (39) 1963 **Arte y artistas**. Enciclopedia Amigo. México Editorial Renacimiento.
- (40) 1963 Gillo, Dorflés. **El devenir de las artes**. México. Fondo de Cultura Económica.
- (41) 1953 Golwater, Robert y Marco Treves. **Arte visto por los artistas**. Barcelona. Editorial Seix Baral. S.A.

Revistas, Folletos y otras publicaciones:

- (42) 2003 Ribeaux, Ariel **Radiografías de Isabel Ruiz**. En: Revista de la Universidad de San Carlos. Guatemala. No. 4. Abril-junio. Páginas 69-79. Ilustraciones de Isabel Ruiz.
- (43) 1993 De León Rodríguez, Zipacna. **Panorámica del arte contemporáneo guatemalteco**. En: Revista de la Escuela Nacional de Artes Plásticas "Rafael Rodríguez Padilla". Ministerio de Cultura y Deportes. Guatemala. No. Extraordinario. Páginas 133-135.
- (44) 1993 Díaz Anleu, Enrique. **Generación del 60**. En: Revista de la Escuela Nacional de Artes Plásticas "Rafael Rodríguez Padilla". Ministerio de Cultura y Deportes. Guatemala. No. Extraordinario. Páginas 99-104.
- (45) 1993 Cabrera, Roberto. **El grabado**. En: Revista de la Escuela Nacional de Artes Plásticas "Rafael Rodríguez Padilla". Ministerio de Cultura y Deportes. Guatemala. No. Extraordinario. Páginas 114-120.
- (46) 1992 **Guatemala memoria del silencio**. Resumen del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Fundación Mirna Mack. Edición Edgar Gutiérrez. Tomado de Prensa Libre, 29 de diciembre. Páginas 4-6.
- (47) 1988 Rodas, Ana María **Colorido de Isabel Ruiz**. En Revista Crónica. Guatemala. No.28. Junio. Página 50.
- (48) 1987 Cabrera, Roberto. **Retrospectiva del grabado en Guatemala**. Publicación del Programa Permanente de Cultura de la Organización Paiz. Guatemala.
- (49) 1987 Juárez, Juan **El grabado contemporáneo guatemalteco**. Publicación Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura, Ministerio de Cultura de Nicaragua y

- (51) 1987 Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala. Quiñónez, Delia **Las visiones de Isabel Ruiz.** En: Revista de la Universidad de San Carlos. Guatemala. No. 1. Marzo. Páginas 59-61.
- (52) 1984 Juárez, Juan. **El grabado latinoamericano.** Publicación del Programa Permanente de Cultura de la Organización Paiz. XVI Festival de Cultura y Bellas Artes. Guatemala. Página 1.

Tesis:

- (53) 1993 Gálvez de Pérez, Rita. **La pintura contemporánea en Guatemala.** Guatemala. Instituto de Estudios Superiores IFES.

Páginas Web:

- (54) 2003 Castellanos, Sagrario. **Isabel Ruiz: su lamento, su iconografía.** Revista Cultural Aghula. Argentina. <http://www.Jornaldepoesia.jor.br/ag24ruizhtm>.
- (55) 2003 **Los murales mexicanos.** SPIN-INTERNET. México <http://www.spin.com.mx/ilustrado/murales/jcorozco.html>.
- (56) 2003 **El arte centroamericano: una mirada a través de la bienal de artes visuales del istmo.** Nicaragua <http://www.ibw.com.ni/quintani/artefacto/bienalCA.html>.
- (57) 1999 García Canclini. **Para un diccionario herético de estudios culturales** <http://www.geocites.com/video-clip.hatm>
- (58) 1997 **Mujeres en las artes presentan obras de Isabel Ruiz y Patricia Cervantes.** <http://www.laprensahn.com/socarc/9708/s22003.htm>.

Entrevistas:

(59)	2005	14 de enero	Enrique Anleu Díaz. Músico, pintor, Investigador
(60)	2004	7 de mayo	Plinio Villagran. Pintor
(61)	2004	7 de mayo	Marlón Vásquez. Pintor
(62)	2004	7 de mayo	Norman Morales. Pintor
(63)	2004	7 de mayo	Erick Menchú. Pintor
(64)	2004	27 de abril	Rubín Solórzano. Pintor
(65)	2004	27 abril	Julio Gonzáles. Pintor
(66)	2004	19 de abril	Marvin Olivares. Pintor
(67)	2004	24 de febrero	Alejandro Melgar. Músico
(68)	2004	18 de febrero	Rafael Gutiérrez. Escritor
(69)	2003	29 de septiembre	Isabel Ruiz. Pintora
(70)	2003	9 de junio	Isabel Ruiz. Pintora
(71)	2003	2 de febrero	Isabel Ruiz. Pintora
(72)	2002	22 de octubre	Isabel Ruiz. Pintora