

Dibujos holístico-espaciales

Isaias Gabriel Huerta-Mendoza

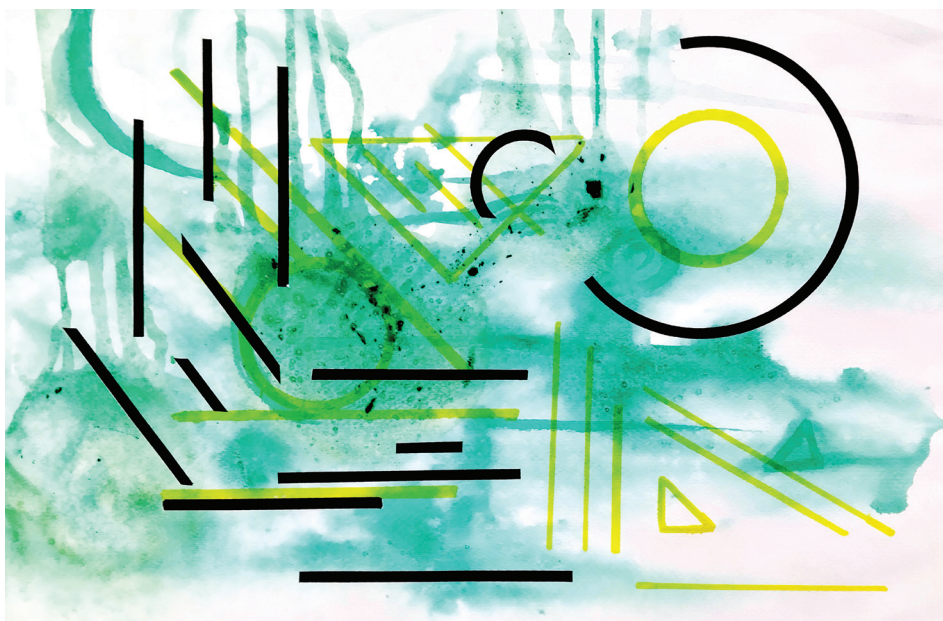
Conformados por un cuerpo de seis series de treinta y tres dibujos, los *Dibujos holístico-espaciales* son una manera de ver el mundo desde mi interior. Las obras tienen su origen en mi inquietud sobre el caos que está en todas las estructuras y sistemas, desde el cosmos hasta la naturaleza. Con esta entropía, que es también parte del ser humano, interactuamos cotidianamente, en forma directa o indirecta.

El caos existe en mí y en todo lo que percibo y hago día a día. Aparece en forma de imágenes que constituyen los paisajes urbanos, como sonido, como un sentir. Es una virtud encontrar un sentido dentro de este desconcierto que nos permita apreciar sus bondades y belleza. Frente a esto, surgió en mí una pregunta: ¿el orden es una percepción o una decisión? Pensemos que los seres vivos construimos estructuras, a manera de rutinas, que permiten la supervivencia y facilitan la estancia en este mundo. Los pájaros, por ejemplo, eligen un árbol que se ajuste a sus necesidades, construyen nidos, cantan cada mañana, responden al horario del hambre, del frío o del miedo. En cuanto a las personas, edificamos casas, bebemos dos litros de agua y comemos tres veces al día, medimos el tiempo, contamos con múltiples sistemas financieros y políticos, y diseñamos métodos para aprender y crear. Pareciera que estas conductas le dan sentido a la existencia y nos hacen sentir bien.

Para empezar este proyecto artístico, primero tuve que deconstruir el concepto de lo que es un dibujo. Anteriormente, trabajé con instalaciones, y en el proceso me di cuenta de algo que permea en todo lo que podemos ver o visualizar: la geometría. Más que una invención humana, se trató de un descubrimiento, como la rueda. Según los historiadores, comenzamos a entenderla desde hace alrededor de 5 000 años. En realidad, es el resultado del impulso humano por desplazarse, proceso clave, junto con la escritura, para consolidar la civilización.

En mi producción, la geometría es una consecuencia estética del orden que se manifiesta o que el individuo está facultado para percibir. Encontramos ciertas formas de organización y las usamos, es posible dibujarlas y estudiarlas, conforman un lenguaje. Tanto la geometría como la escritura pueden tener un registro dibujístico como presentación o representación. Desde mi punto de vista, el dibujo constituye el signo de las imágenes y se puede producir desde la línea, el punto y la sombra.

¿Es posible detonar un caos que tenga como resultado un orden? A pesar de lo complicado de la cuestión, todo orden está inmerso en el caos y viceversa. Partiendo de este punto, ha sido el acto de dibujar desde la intuición lo que me ha permitido construir mis obras holístico-espaciales.



Dibujo fluidográfico 2, serie D (2024). Técnica: mixta: Gabriel Huerta.
Prohibida su reproducción en obras derivadas.

En un principio fue difícil usar el concepto de caos para lograr algo personal y perceptual que me permitiera relacionar sonidos, olores y paisajes con lo impredecible. La teoría holística, concebida por pensadores espirituales y de lo mágico, explica que existen correspondencias entre el universo en los confines del espacio profundo y lo microscópico, así como entre el sentir del ser humano y su conciencia de la realidad. Dicha postura metodológica afirma que todas las clasificaciones de sistemas pueden considerarse vinculadas.

Desde el inicio tuve la certeza de que quería jugar con la geometría, pero sin limitarme a trazar círculos y cuadrados. Inspirado en el trabajo de M. C. Escher, se me ocurrió experimentar con perspectivas imposibles, como hacer una esfera al grafito y colocarle un apéndice de cartulina cromacote o una hoja de oro falso que sobresaliera para romper con la volumetría. También diseñé figuras tridimensionales irregulares, con una seña de volumen hacia afuera, pero con contornos que las contrajeran hacia dentro. Asimismo, recurrí a elementos dorados, plateados o negros que, si bien no comunican profundidad, trazados de manera intuitiva remiten a la idea de caos que busco.

La propia composición de cada dibujo se fue transformando conforme añadí elementos. Por ello, busqué no hacer bocetos que dieran una idea demasiado clara del resultado final. En estas obras, de alguna manera interrumpo la armonía geométrica que se genera estéticamente para lograr una nueva. Las figuras obtenidas son reconocibles al ojo, pero no en su completitud, como una especie de cubismo abstracto. Los dibujos de cada serie simulan estar en movimiento, sometidos a lo temporal. Es esta una alegoría de que no vivimos en la esfera, estamos dentro de ella y lo que vemos es la curvatura de su desplazamiento o del nuestro, nuestra vista recorriendo el horizonte.

Mi método es concreto: consiste en hacer un objeto geométrico, intervenirlo y finalmente interpretarlo. Tras finalizar las series A, B y C, decidí tomar otro camino con técnicas artísticas, como el *dripping* que usaba Pollock, para lograr composiciones causales. La serie D representa el caos controlado, y si bien cada mancha es similar a las otras, también es única. Intervenida con elementos como rectas y círculos a manera de recorte y sin profundidad, recuerda una geometría reconocible. Ya antes había trabajado en instalaciones con elementos fluorescentes para representar el cosmos y la dualidad entre luz y oscuridad. En estas series decidí añadirlos, trazando dibujos desde la descontextualización del concepto del caos, pensándolos como una especie de registro y conectándolos con el grabado.

La serie E se realizó haciendo un solo trazado con un estilógrafo sin mirar el papel. Así conseguí una especie de espiral con evidentes defectos. La ilustración alude a la introspección y observación de mi cuerpo, ya que, por efecto de la ansiedad o el







Dibujo fluidográfico 3, serie D (2024). Técnica: mixta: Gabriel Huerta.
Prohibida su reproducción en obras derivadas.

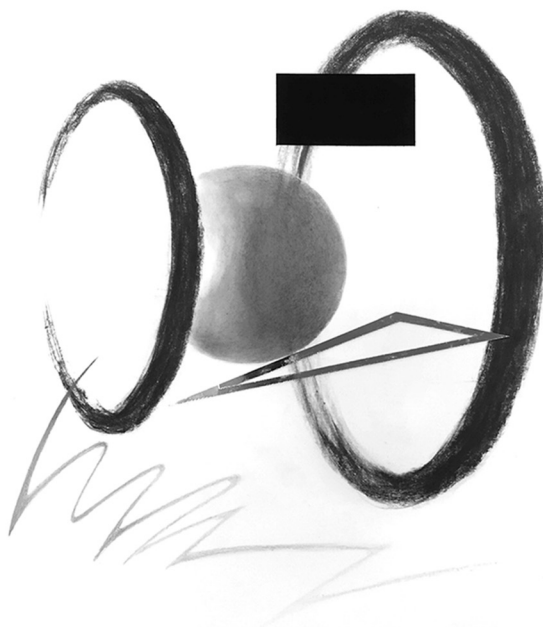


Dibujo fluidográfico 4, serie D (2024). Técnica: mixta: Gabriel Huerta.
Prohibida su reproducción en obras derivadas.

nerviosismo, tiemblo casi todo el tiempo, como si estuviera en un constante estado de perturbación. Me di cuenta de que yo mismo podría ser un agente de la entropía con mi peculiar forma de dibujar. En estas piezas volví a recurrir a la hoja de oro y el adhesivo líquido, permitiéndome fallar en la aplicación para obtener un resultado sin precedentes. Asimismo, corté y mezclé los dibujos para lograr una composición particular.

Para la serie F, el proceso fue mucho más simple. Quise mostrar la geometría como cápsula del caos, y a este como aquello que no podemos entender por ser una aglomeración de información. Aquí, el orden se obtiene a partir de la consciencia o la concentración, de la focalización en un objeto. Así, por ejemplo, en una hoja de papel de algodón coloqué círculos, rectángulos y cuadrados previamente arrugados como una marca, una gráfica y un dibujo, similar a una cicatriz. De este modo, es factible hallar orden o caos dependiendo desde dónde y cuándo se mire.

En conclusión, me doy cuenta de que el caos no es otra cosa que un orden que no estamos facultados para ver o que simplemente nos negamos a reconocer. En tanto perspectiva, depende de nuestra decisión sobre cómo ver el mundo y la observación de nuestro interior. Si ponemos un poco de atención y lo deseamos, lo encontraremos.

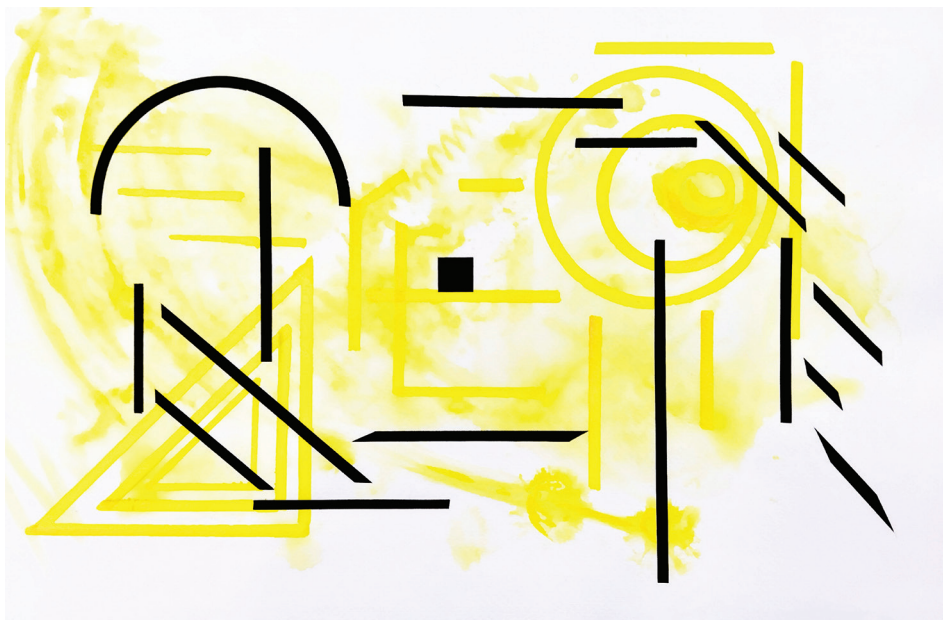


Dibujo holístico-espacial I, serie C (2024). Técnica: carboncillo, cromacote, grafito: Gabriel Huerta.
Prohibida su reproducción en obras derivadas.





Dibujo fluidográfico 6, serie D (2024). Técnica: mixta: Gabriel Huerta.
Prohibida su reproducción en obras derivadas.



Dibujo fluidográfico 5, serie D (2024). Técnica: mixta: Gabriel Huerta.
Prohibida su reproducción en obras derivadas.



Dibujo fluidográfico 6, serie D (2024). Técnica: mixta: Gabriel Huerta.
Prohibida su reproducción en obras derivadas.



*Dibujo fluidográfico 8, serie D (2024). Técnica: mixta: Gabriel Huerta.
Prohibida su reproducción en obras derivadas.*

ISAÍAS GABRIEL HUERTA MENDOZA. Artista visual interesado en el discurso y la experiencia estética como vehículos de saberes compartidos. Se decanta por el uso de medios tradicionales en conjunto con los alternativos para construir piezas con gran potencia expresiva. Busca crear canales de comunicación que no distingan entre individuos, etnias y clases. En su obra se difumina la línea entre el arte para los intelectuales y la gente común. Egresado de la Licenciatura en Artes Visuales por la Escuela de Bellas Artes de Toluca (EBAT), México. Ha participado en las exposiciones colectivas: “Ecos de la Ciudad” (Museo Galería de Arte Mexiquense Torres Bicentenario, México, 2025), “Existencias” (Museo de Arte Moderno en el Centro Cultural Mexiquense de Toluca, 2025), “Amplitudes Sensitivas” (Museo Galería de Arte Mexiquense Torres Bicentenario, 2024) y “Fragmentos Temporales” (Museo Casona de la Estación, Michoacán). De manera individual, presentó “Líneas de Luz” (La Casona de Sabina, Estado de México, 2024) y “Fiat Lux: Trazos Luminiscentes” (Casa de Cultura de Cacalomacán, México, 2025).

Recibido: 11 de septiembre de 2025

Aprobado: 5 de noviembre de 2025