

An abstract drawing featuring bold, expressive strokes in black, gold, and grey on a white background. The strokes are dynamic and somewhat chaotic, creating a sense of movement and depth. The composition is dominated by these strokes, which vary in thickness and direction, suggesting a complex and layered visual narrative.

OBRA DE DIBUJO
SUEÑOS Y DESEOS

HÉCTOR PONCE DE LEÓN

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

OBRA DE DIBUJO
SUEÑOS Y DESEOS

Esta publicación fue financiada con recursos de la Red CACINE Red de Cuerpos Académicos que Investigan sobre Cine 2015.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Ponce de León Méndez, Héctor C., 1962-

Sueños y deseos : obra de dibujo / Héctor Ponce de León. - - México : Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 2015.

[91] páginas : ilustraciones a color

ISBN 978-607-8434-43-5 UAEM

1. Ponce de León Méndez, Héctor C., 1962- – Catálogos
2. Dibujo – Siglo XXI 3. Artistas – México

LCC NC146.P66 DC 741.972

Obra de Dibujo Sueños y Deseos

Primera edición, 2015

D.R. © 2015, Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa, C.P. 62210, Cuernavaca, Morelos, México

publicaciones@uaem.mx

libros.uaem.mx

Autor y Dibujos: D.R. © 2015, Héctor C. Ponce de León Méndez

Diseño: Adriana Peña

Cuidado editorial: Adriana Peña / Héctor C. Ponce de León Méndez / Lorena Noyola Piña

Corrección de estilo: Laura Silvia Iñigo Dehud

ISBN: 978-607-8434-43-5 UAEM

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotografía o la grabación, sin la previa autorización por escrito del titular de los derechos.

Este compendio circulará en medios educativos sin fines de lucro.

Impreso en México

OBRA DE DIBUJO
SUEÑOS Y DESEOS

HÉCTOR PONCE DE LEÓN

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

PRESENTACIÓN

Soñar y desear son actividades en las que el mundo que imaginamos

y la realidad se tocan. Héctor Ponce de León produce su obra a partir de esos sutiles encuentros entre deseos, sueños y realidad, entre la vivencia y la ilusión, el pasado, el presente y el futuro, lo íntimo y lo público.

Libros y relatos escolares contribuyeron a que Héctor, desde su infancia, quedara seducido por Polonia. Con el transcurrir de los años, el anhelo de conocer dicho lugar, fascinante y enigmático, fue creciendo. En 1987 el artista finalmente se traslada a Polonia, así inicia no sólo su contacto con un nuevo país, sino un recorrido que lo llevará a realizar un viaje de descubrimiento a través de una sociedad y cultura distinta, a través de sí mismo y de su proceso creativo. Este viaje personal, social y artístico da origen a las siete series de dibujo que conforman el libro: “Carbón y oro”, “Diablitos”, “Deseos”, “Sueños I”, “Sueños II”, “Sueños III” y “Sueños IV”, en las que se reúne parte de la obra que el artista produjo durante su estancia en Polonia entre 1987 y 1999.

Las obras de Héctor Ponce de León nos muestran cómo experimentó su primer contacto con los habitantes de un lugar marcado por la guerra, con un clima extremadamente frío, un país que a finales de los años ochenta vivió una gran transformación económica y política. Un país que pese a los cambios, y como nos lo revelan los personajes que dibuja el artista, se percibe ensimismado, opuesto y nostálgico.

En “Carbón y oro” el artista deja ver los contrastes sociales, la gran riqueza que se asoma discretamente a través de la austeridad económica. El carbón –elementopreciado por ser fuente de calor para hacer frente al intenso frío polaco y material con el que realizó la serie– no sólo es un instrumento para crear la obra, es además un símbolo de la conexión que poco a poco fue construyendo el creador con su nuevo contexto. En “Deseos”, los objetos representados en la obra son vínculos con esa dimensión humana que resulta difícil tocar directamente, mientras que el uso del color busca conectar la cultura visual del creador con los elementos visuales de una sociedad distinta.

“Diablitos” muestra un viaje diferente, el viaje interno resultado del viaje terrenal, aquel que lleva a la confrontación con uno mismo, con sus creencias y valores a partir del encuentro con la alteridad, confrontación que en dicha serie está marcada por la ironía.

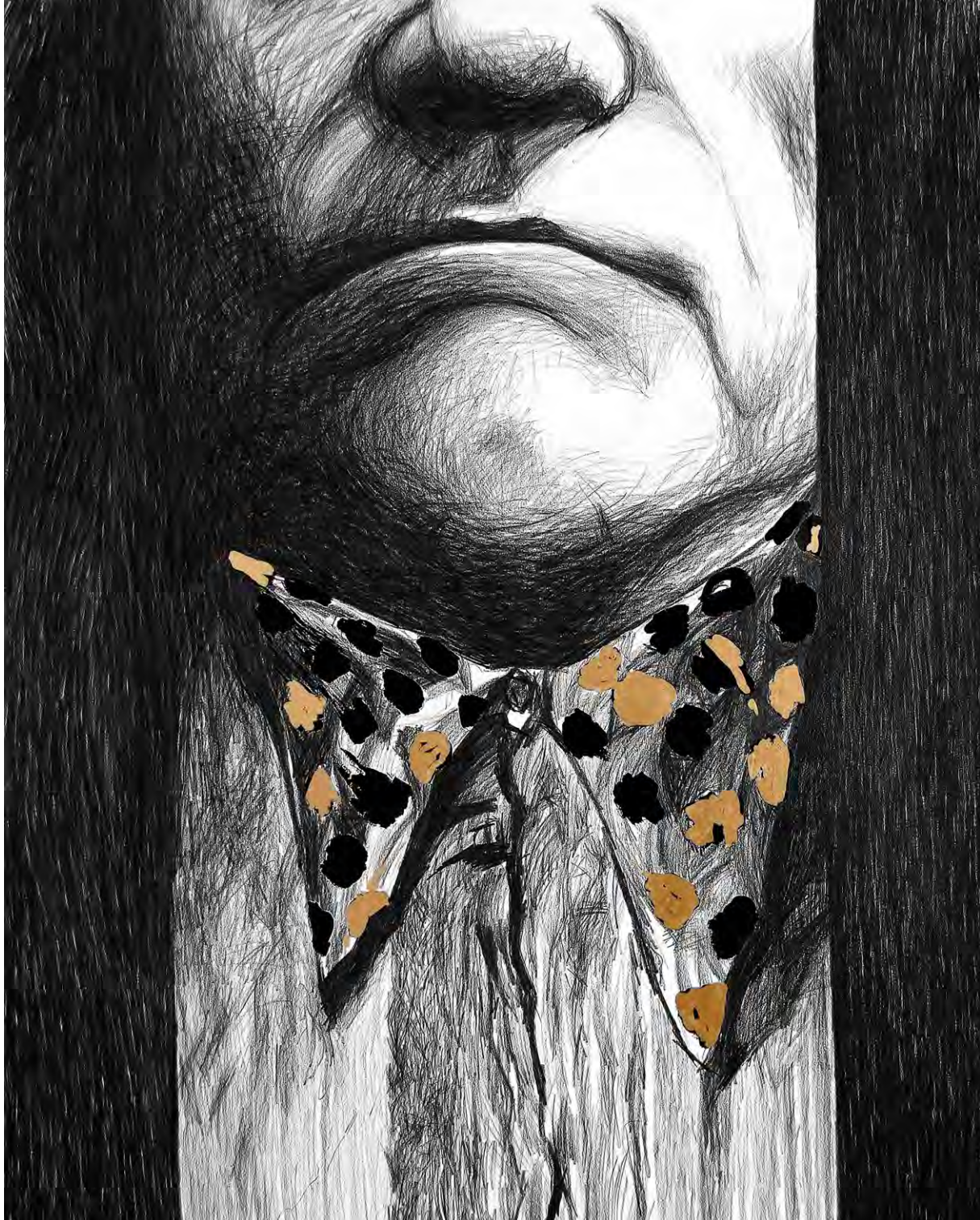
En las series “Sueños I, II, III y IV” aparecen personajes deseosos de ser diferentes o simplemente de ser. A medida que transitamos de una a otra obra, también pasamos de la fragmentación a la unidad. En la última serie observamos cuerpos cargados de personalidad, la mirada del artista es la de alguien que pertenece y ha logrado reconocerse en el otro.

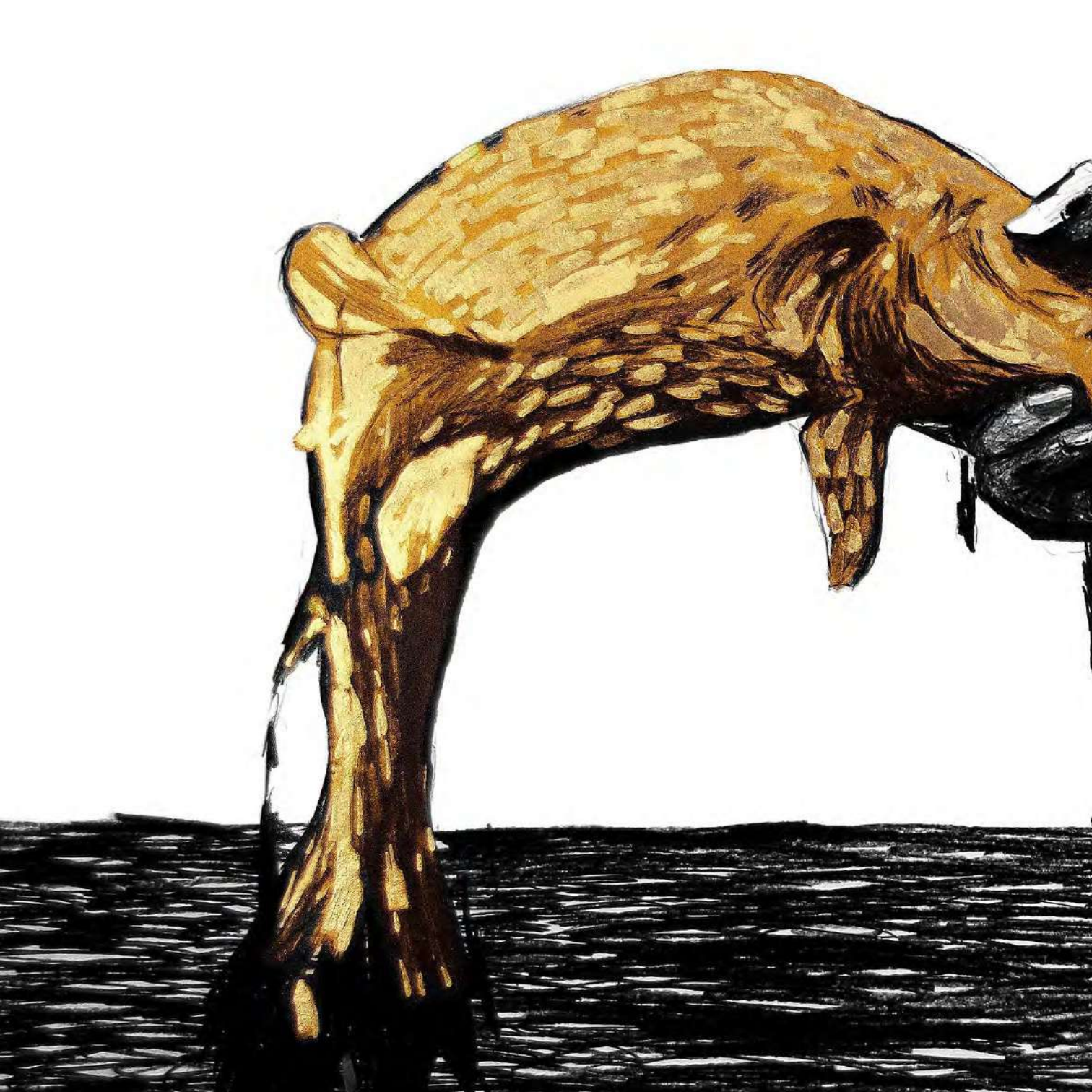
Las historias visuales que construye Héctor Ponce de León, en sus propias palabras, “son realidades de un mundo que ya no existe y que no volverá a existir”. El artista crea imágenes para combatir el olvido: para no olvidar un país, para no olvidar a la gente, para no olvidarse a sí mismo.

Zaira Espíritu

CARBÓN Y ORO

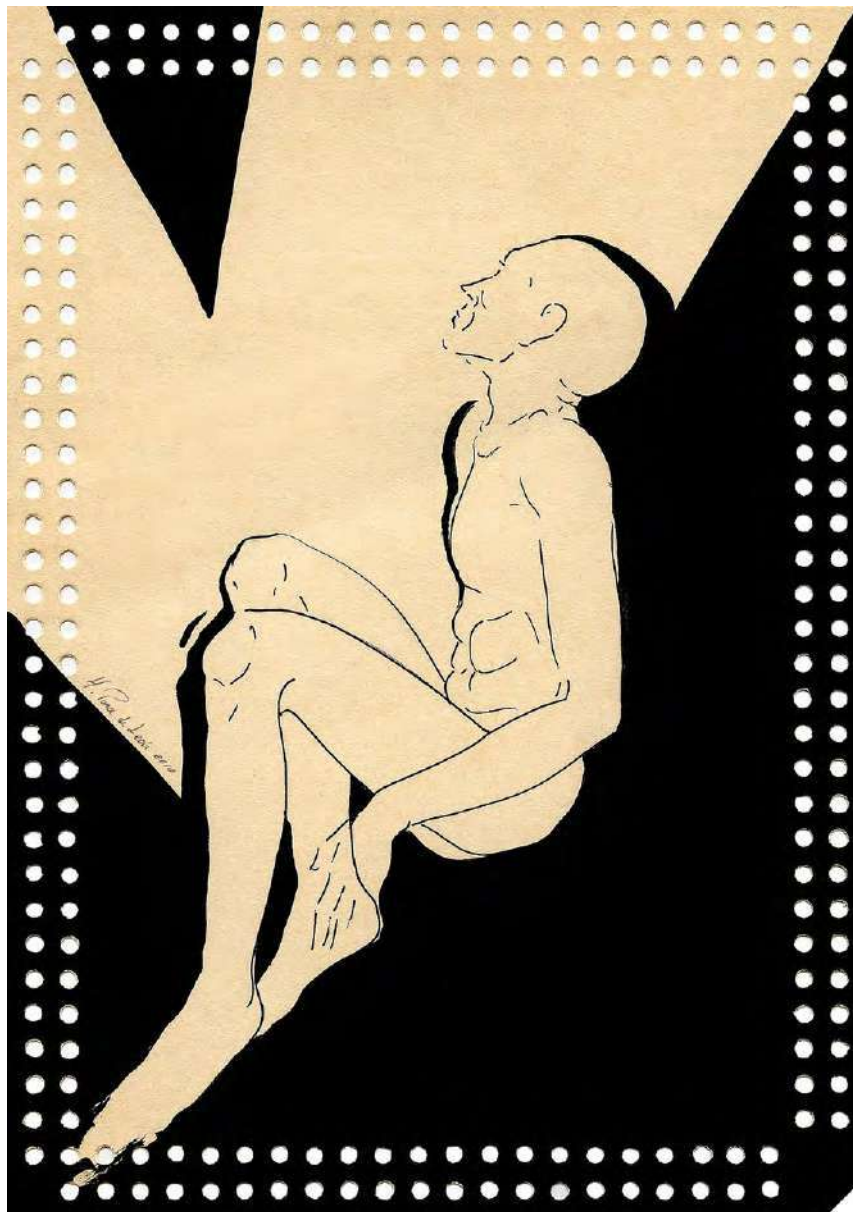

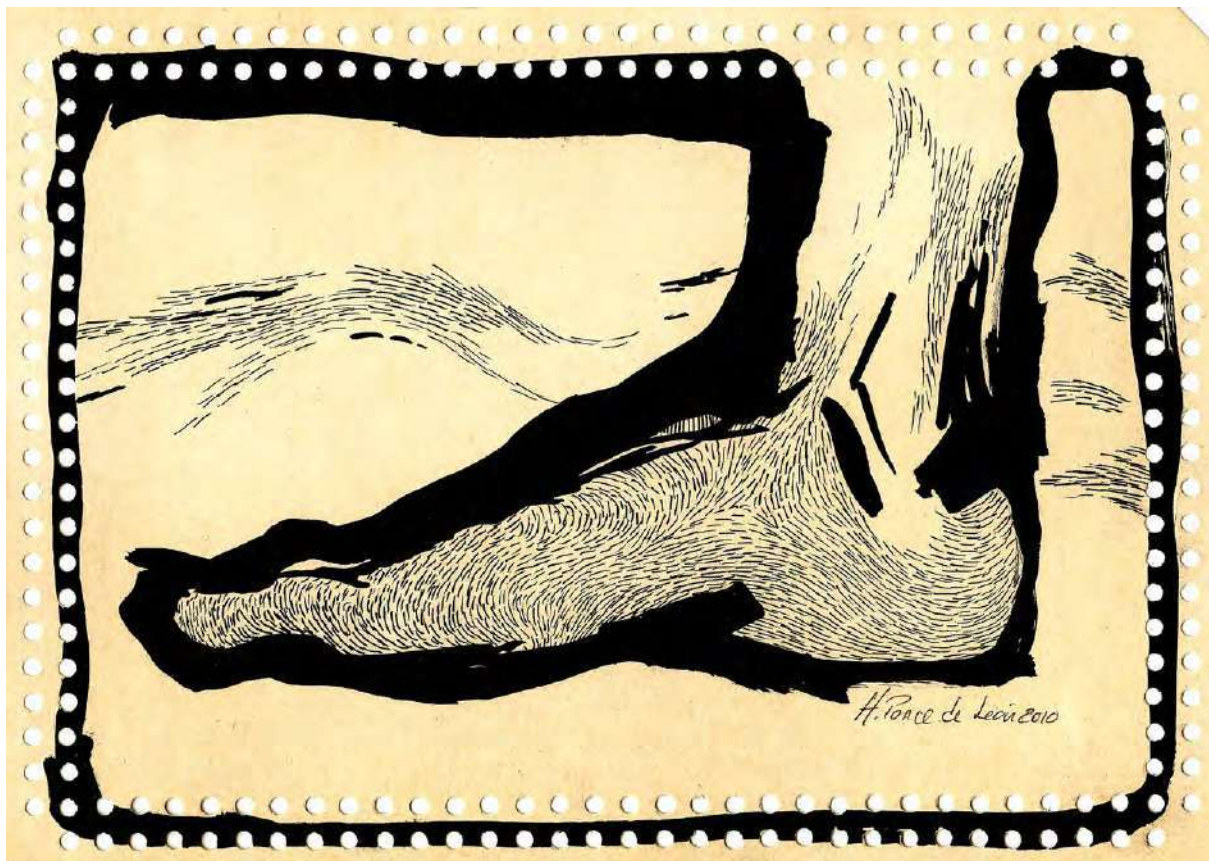
DESEOS

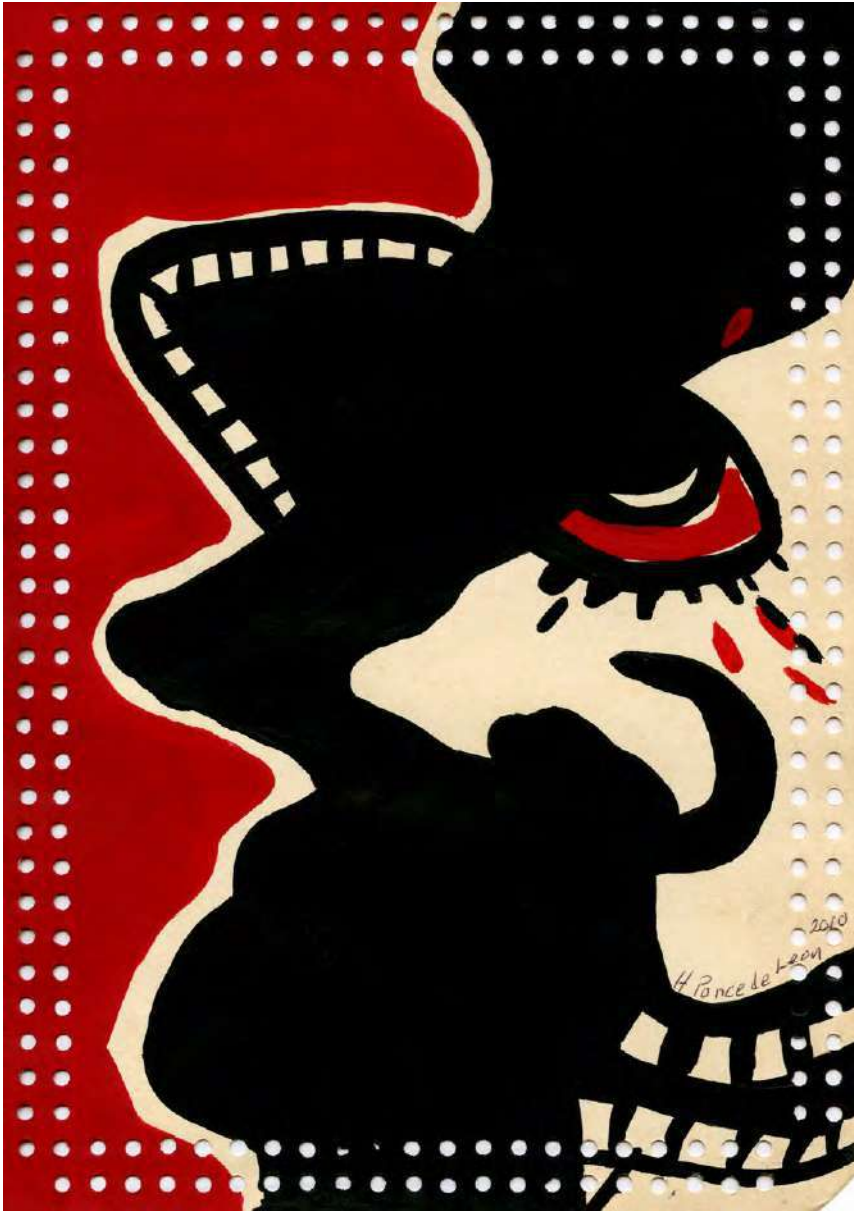

Alfonso de León 2010

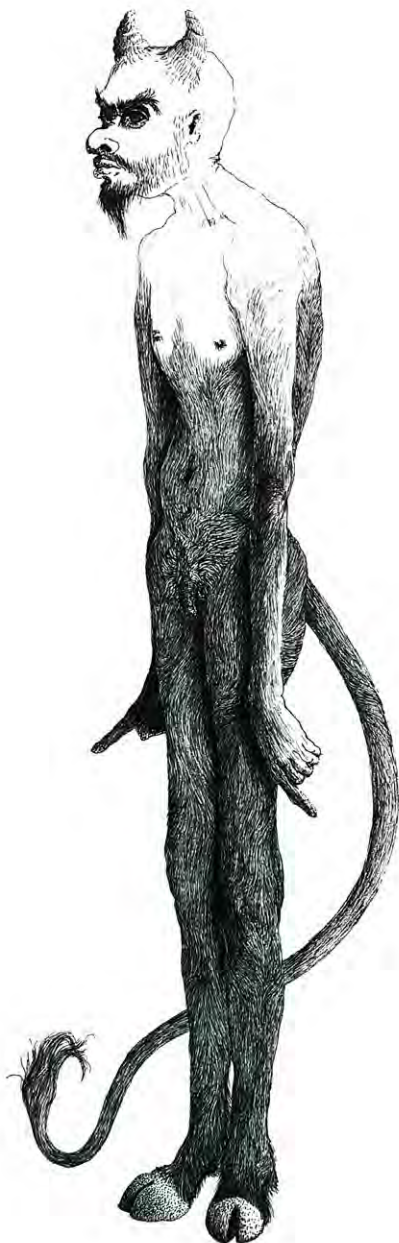

H. Bona da Novi 2016

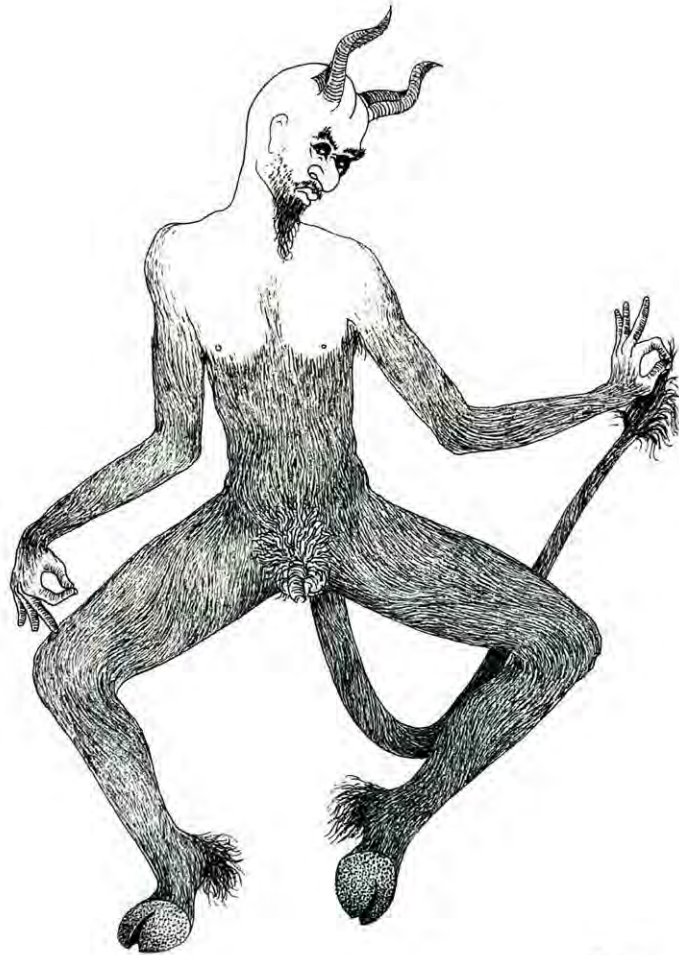
DIABLITOS

July 12, 70
H. Bone de León

H. Bone de León

H. Ponce de Léon

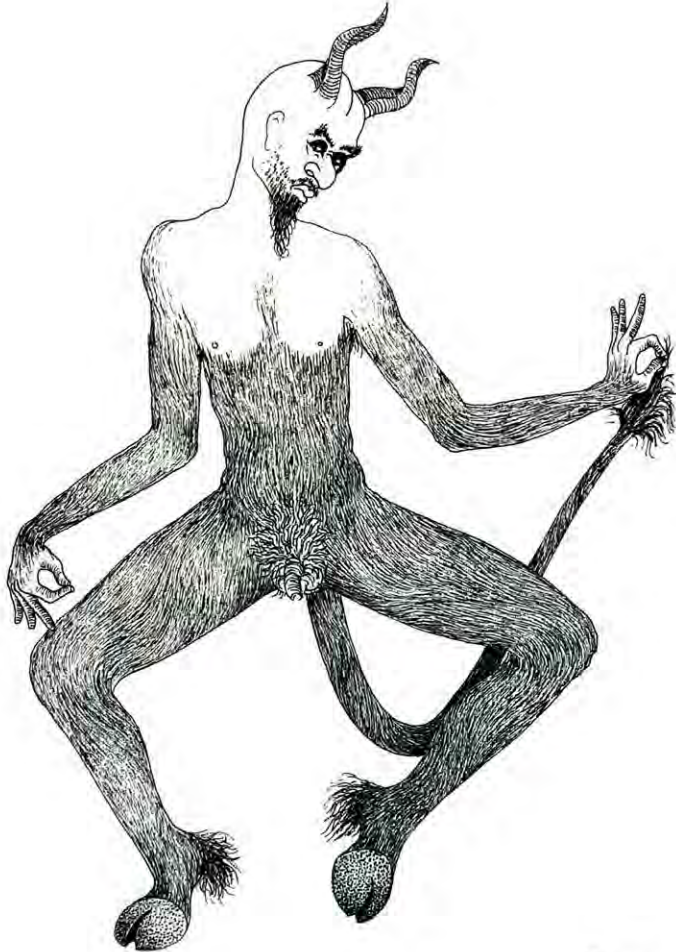

H. Ponce de León 96.

H. Ponce de León 90.

1870
H. Ponce de León

H. Ponce de Léon

SUEÑOS I

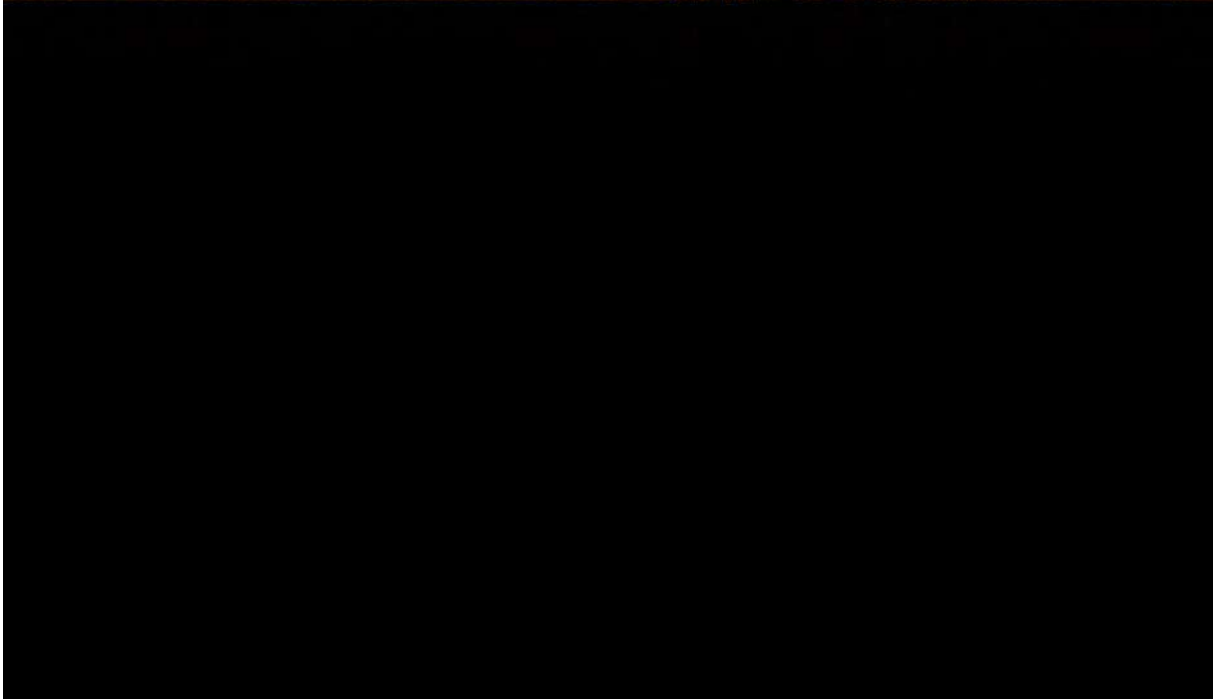

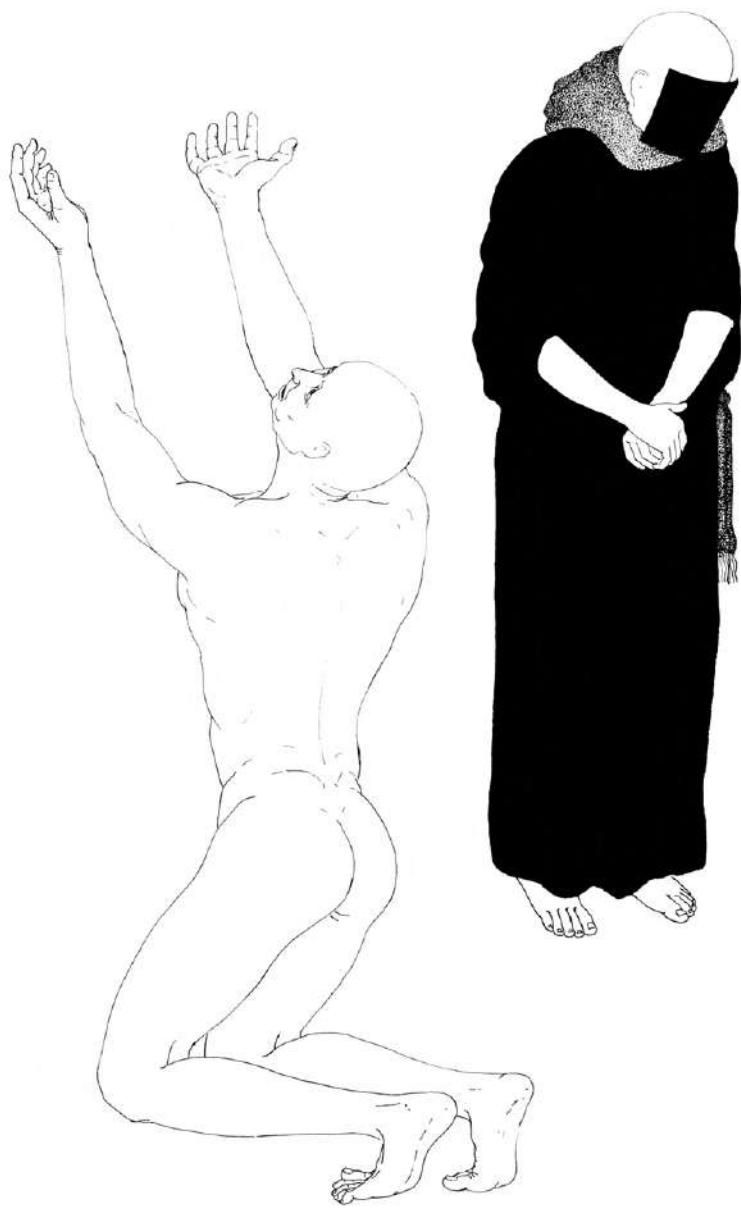

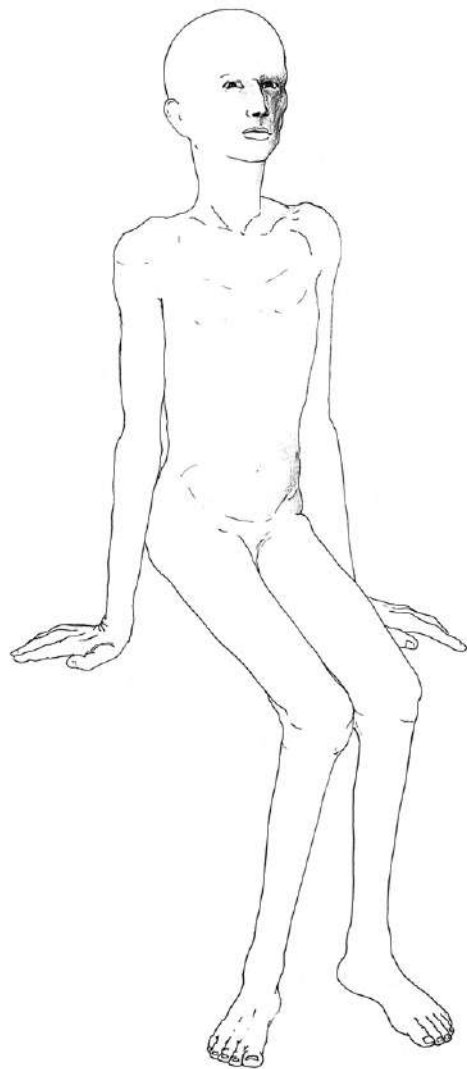

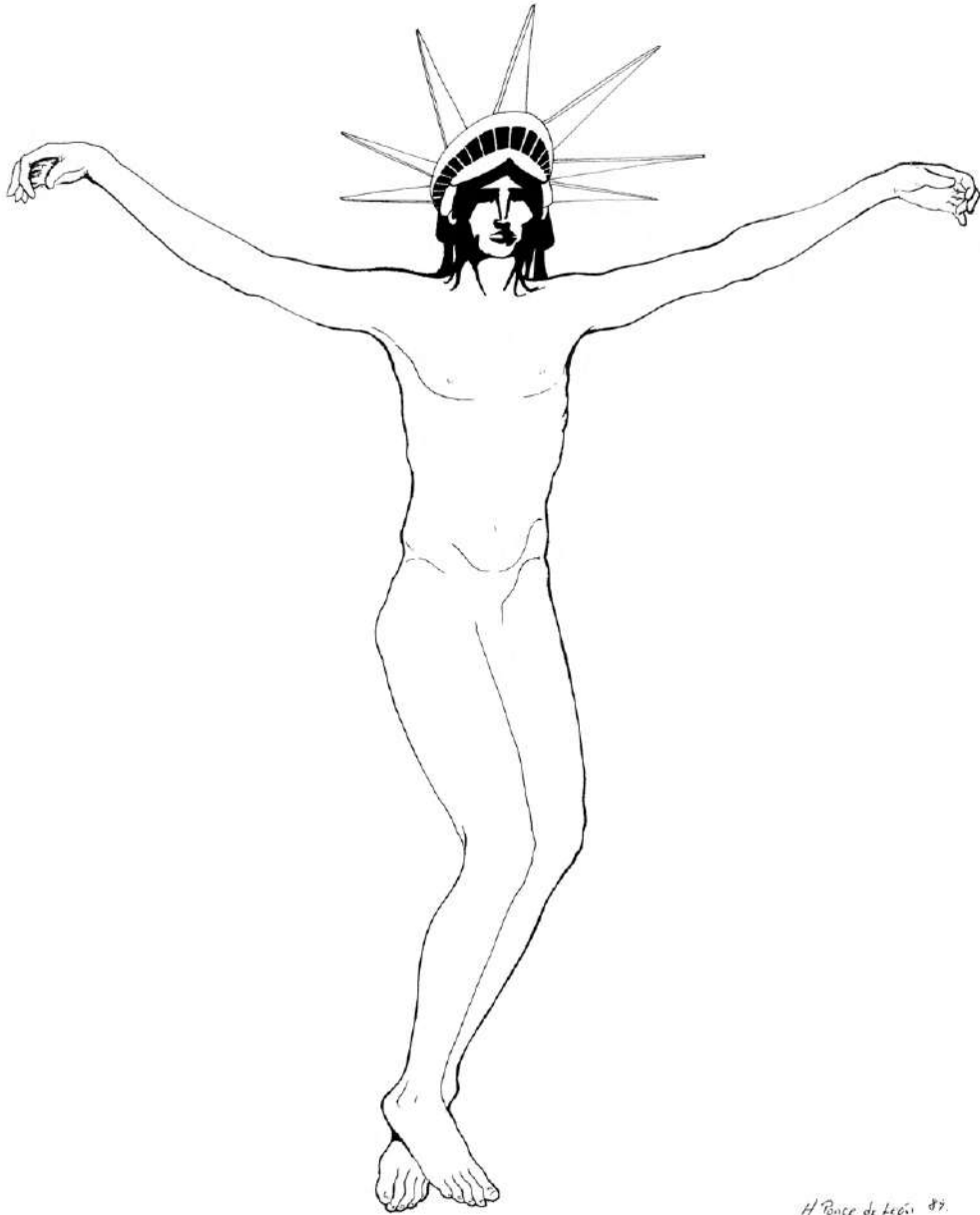

SUEÑOS II

H. Ponce de León 89.

SUEÑOS III

Los Sueños son como un reflejo en el agua.

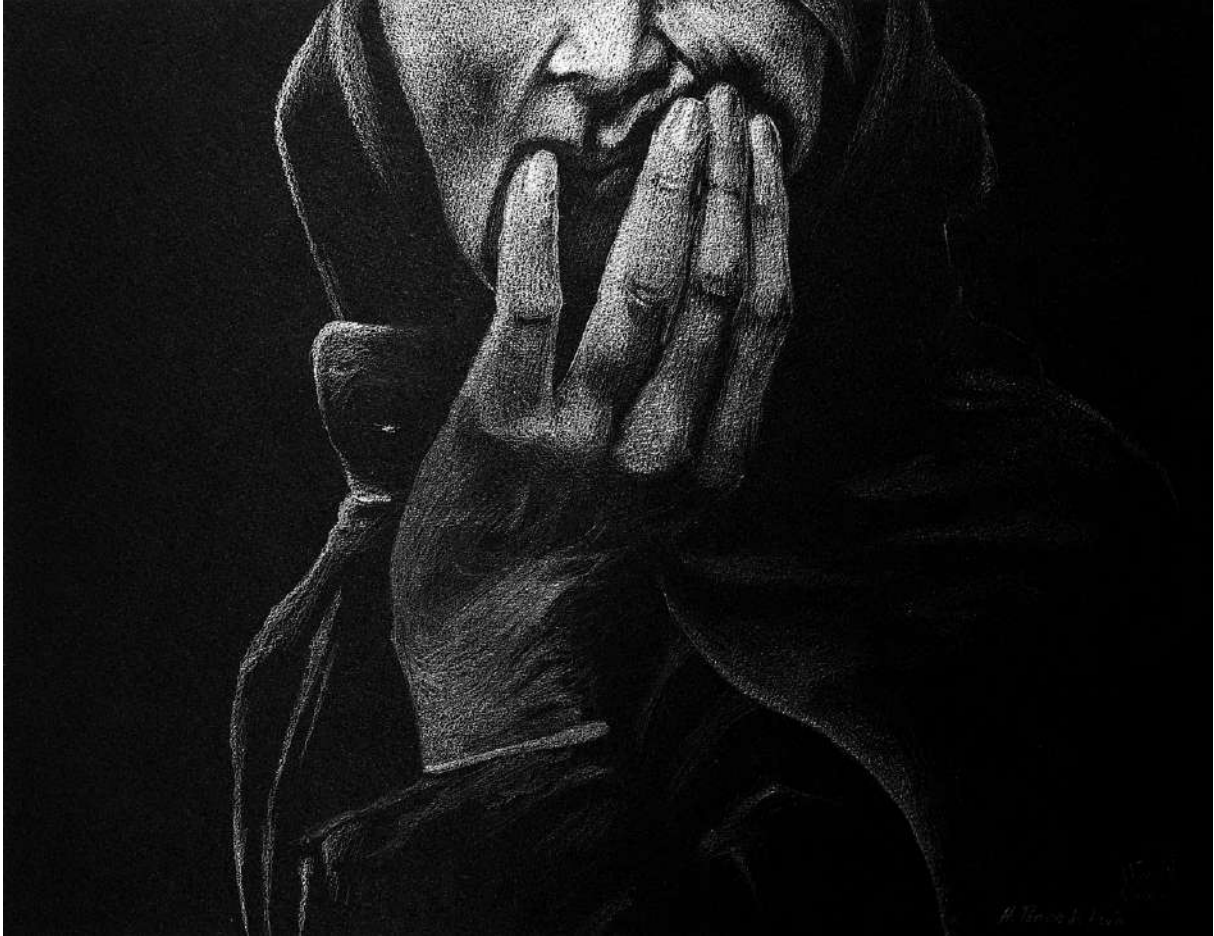
H. Ponce de León

SUEÑOS IV

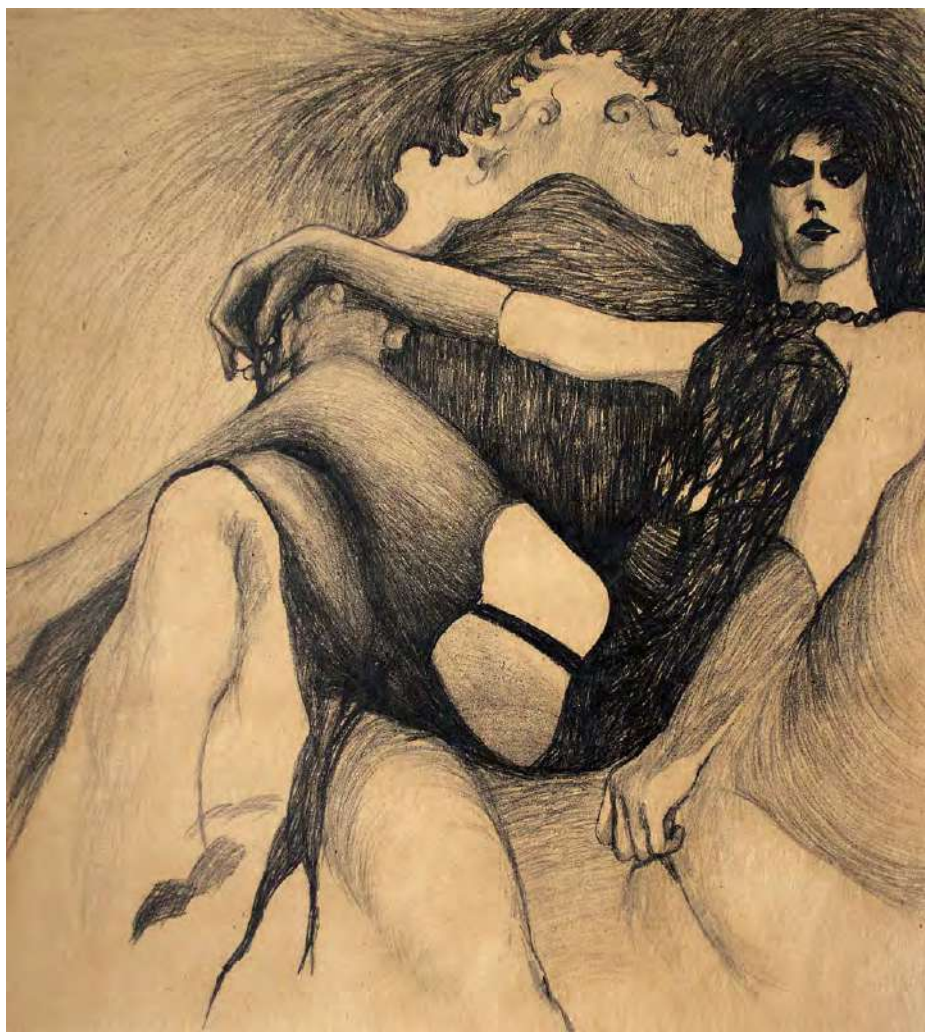

SEMBLANZA
DE VIDA

EL AUTOR

Héctor Ponce de León, nació el 30 de diciembre de 1962, en el Distrito Federal, México.

Su interés por el arte lo reflejó desde muy temprana edad iniciando sus estudios artísticos en el Taller infantil de arte plásticas número uno del Instituto Nacional de Bellas Artes en donde participó en diversas exposiciones y concursos infantiles a nivel nacional e internacional, como en la Primera Bienal Nacional de Artes Plásticas de la Juventud en 1977. Inspirado y apoyado por sus profesores como la maestra Susana Neve de Frias, el profesor Oscar Frias y el escultor Julián Cortés, entre otros, lo impulsaron en su proceso creativo para que continuara sus estudios de arte. A la edad de dieciséis años tuvo la oportunidad de participar como alumno invitado en la Escuela de Pintura y Escultura la Esmeralda siendo el dibujo su mayor interés como inquietud artística. Dada su necesidad de continuar en el mundo de la creación, en 1984, interrumpió sus estudios en la Esmeralda para ingresar a la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes.

Interesado desde muy joven en la historia y la cultura de la Ex-Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y dado su interés por el estudio y creación de la historia del cartel polaco, en 1987 obtuvo una beca del Gobierno de la República Popular de Polonia para estudios de maestría, especializándose en cartel con el profesor Julián Palka, dibujo con el profesor Hubert Borys, y pintura con la profesora Teresa Pagowska, obteniendo Mención Honorífica y título de Maestro en Artes en 1991. En este mismo año le fue otorgada una beca del Ministerio de Arte del Gobierno de la República de Polonia, y en 1992 otra beca del Instituto Nacional de Bellas Artes de México, ambas para estudios de Posgrado práctico en la misma Academia de Artes de Varsovia, donde continuó su especialización en dibujo y cine de animación.

Al término de sus estudios en Polonia inicia su desarrollo como artista multidisciplinario dibujante, pintor, ilustrador, diseñador y fotógrafo. Trabajó como diseñador editorial y Director de Arte, diseñando y rediseñando Diarios como *Zycie Warszawy*, *Express Wieczorny*, *Standar Mlodych*, en revistas como *Playboy*, *Elle* edición Polonia, entre otras.

Durante su estancia en Polonia fue invitado a trabajar en la ciudad de Milán, Italia, como Asistente de Arte de la Revista *Alisei*, del Touring Club Italiano. Y en México como Director de Arte de Editorial Televisa. Como ilustrador ha colaborado para las revistas: *Voices of Mexico* publicada por la UNAM, Gazeta del CONAPRED *Iguals pero diferentes*, Editorial Plaza&Janes, CONACULTA, *Tierra Adentro*, *Elle* edición Polonia, Diario *Zycie Warszawy*, y publicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, entre otras. Sus conocimientos de arte y diseño le han permitido realizar proyectos editoriales y gráficos para empresas nacionales e internacionales.

Su desarrollo como artista multidisciplinario le permitió incorporarse en 2002 a la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos como Profesor de tiempo parcial impartiendo la materia de dibujo básico. Desde enero de 2010 se desempeña como Profesor Investigador de tiempo completo, compartiendo su experiencia artística y profesional en los ámbitos de la creación e investigación de la imagen. De 2004 a 2008 fue profesor de dibujo básico y de figura humana en el

Centro Morelense de las Artes. Actualmente forma parte del Núcleo Académico Básico de profesores de la Maestría en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad, es coordinador del Cuerpo Académico *Investigación y Creación en Imagen Digital*, y coordinador del Área Básica de la Licenciatura de la Facultad de Artes de la UAEM.

Ha participado en diversas exposiciones individuales y colectivas en México y Polonia, así como ponente y coordinador en seminarios y coloquios nacionales e internacionales en los que se aborda la investigación, la creación y el estudio de la imagen.

La producción de su obra surge de la observación y apropiación de imágenes de su entorno, reinterpretándolas según su interés, para crear nuevas formas y lecturas visuales en las que involucra diversos materiales, soportes y formatos, creando de esta manera su propia narrativa visual.

La creación de su obra surge del análisis de la imagen bidimensional y en movimiento donde utiliza el dibujo, la pintura y la fotografía, como medios de expresión.

ÍNDICE DE OBRA

Niña con pez

Técnica: papel/acrílico/grafito/
hoja de oro líquido/

Medidas: 86.5 x 61 cm.

1993

Sueño 1

Técnica: papel/acrílico/grafito/
hoja de oro líquido/

Medidas: 70.5 x 100.5 cm.

1993

Pescado

Técnica: papel/acrílico/grafito/
hoja de oro líquido/

Medidas: 86.5 x 61 cm.

1993

Sueño 2

Técnica: papel/acrílico/grafito/
hoja de oro líquido/

Medidas: 86.5 x 61 cm.

1993

Sueño 3

Técnica: papel/grafito/hoja
de oro líquido/

Medidas: 86.5 x 61 cm.

1993

Sueño 5

Técnica: papel/acrílico/grafito/
hoja de oro líquido/

Medidas: 86.5 x 61 cm.

1993

Sueño 7

Técnica: papel/grafito/
hoja de oro líquido/

Medidas: 70.5 x 100 cm.

1993

Sueño 6

Técnica: papel/grafito/

Medidas: 86.5 x 61 cm.

1993

Sueño 8

Técnica: papel/grafito/
Medidas: 86.5 x 61 cm.

1993

Sueño 9

Técnica: papel/acrílico/grafito/
hoja de oro líquido/

Medidas: 70.5 x 100.5 cm.

1993

Sueño 4

Técnica: papel/acrílico/grafito/
Medidas: 70.5 x 100.5 cm.

1993

Deseos 1

Técnica: papel/acrílico/

Medidas: 15 x 21 cm.

2010

Deseos 6

Técnica: papel/tinta china/
acrílico/

Medidas: 21 x 15 cm.

2010

Deseos 4

Técnica: papel/tinta china/
acrílico/

Medidas: 21 x 15 cm.

2010

Deseos 8

Técnica: papel/tinta china/
acrílico/

Medidas: 21 x 15 cm.

2010

Deseos 3

Técnica: papel/tinta china/
acrílico/

Medidas: 15 x 21 cm.

2010

Deseos 2

Técnica: papel/tinta china/
acrílico/

Medidas: 21 x 15 cm.

2010

Deseos 7

Técnica: papel/tinta china/
acrílico/

Medidas: 21 x 15 cm.

2010

Deseos 5

Técnica: papel/tinta china/
acrílico/

Medidas: 21 x 15 cm.

2010

DIABLITOS

Diablito 1
Amarás a Dios
sobre todas las cosas
Técnica: papel/tinta china/acuarela/
Medidas: 30 x 40 cm.
1990

Diablito 5
No matarás
Técnica: papel/tinta china/
Medidas: 30 x 40 cm.
1990

Diablito 6
No cometerás actos impuros
Técnica: papel/tinta china/
lápiz de color/
Medidas: 30 x 40 cm.
1990

Diablito 2
No tomarás el nombre de Dios
en vano
Técnica: papel/tinta china/
Medidas: 30 x 40 cm.
1990

Diablito 9
No consentirás pensamientos
ni deseos impuros
Técnica: papel/tinta china/
lápiz de color/
Medidas: 30 x 40 cm.
1990

Diablito 4
Honrarás a tu padre y a tu madre
Técnica: papel/tinta china/
lápiz de color/
Medidas: 18.5 x 24.5 cm.
1990

Diablito 7
No robarás
Técnica: papel/tinta china/
Medidas: 30 x 40 cm.
1990

Diablito 10
No codiciarás los bienes ajenos
Técnica: papel/tinta china/
lápiz de color/
Medidas: 30.5 x 40 cm.
1990

Sueños 10

Técnica: papel/grafito/
Medidas: 88.5 x 106.5 cm.
1998

Sueños 11

Técnica: papel/grafito/acrílico/
Medidas: 104 x 122 cm.
1998

Sueños 13

Técnica: papel/grafito/acrílico/
Medidas: 90 x 118 cm.
1998

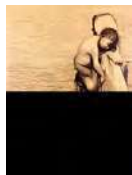
Sueños 12

Técnica: papel/grafito/
Medidas: 102 x 115 cm.
1998

Sueños 15

Técnica: papel/lápiz de color/
acrílico
Medidas: 100 x 127 cm.
1998

Sueños 14

Técnica: papel/grafito/acrílico/
Medidas: 90 x 122.5 cm.
1998

Sueños 16

Técnica: papel/tinta china/acrílico/

Medidas: 30 x 40 cm.

1989

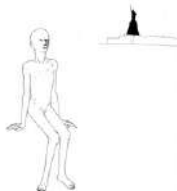

Sueños 18

Técnica: papel/tinta china/acrílico/

Medidas: 30 x 40 cm.

1989

Sueños 20

Técnica: papel/tinta china/acrílico/

Medidas: 30 x 40 cm.

1989

Sueños 19

Técnica: papel/tinta china/acrílico/

Medidas: 30 x 40 cm.

1989

Sueños 21
Técnica: papel/grafito/
Medidas: 31 x 24 cm.
1993

Sueños 24
Técnica: papel/grafito/
Medidas: 31 x 24 cm.
1993

Sueños 22
Técnica: papel/grafito/
Medidas: 31 x 24 cm.
1993

Sueños 27
Técnica: papel/grafito/
Medidas: 31 x 24 cm.
1993

Sueños 25
Técnica: papel/grafito/
hoja de oro líquido/
Medidas: 31 x 24 cm.
1993

Sueños 23
Técnica: papel/grafito/
Medidas: 31 x 24 cm.
1993

Sueños 26
Técnica: papel/grafito/
Medidas: 31 x 24 cm.
1993

Sueños 32

Técnica: papel/grafito/
Medidas: 96 x 96 cm.
1998

Sueños 38

Niña con estrella
Técnica: papel/grafito/
papel de estaño/
Medidas: 103.5 x 117 cm.
1998

Sueños 42

Técnica: papel/grafito/
acrílico/
Medidas: 90 x 105 cm.
1998

Sueños 33

Técnica: papel/grafito/
Medidas: 90 x 93 cm.
1998

Sueños 39

Técnica: papel/grafito/
acrílico/
Medidas: 92.5 x 93 cm.
1998

Sueños 36

Técnica: papel/grafito/
Medidas: 114.5 x 104.5 cm.
1998

Sueños 31

Técnica: papel/grafito/acrílico/
Medidas: 54 x 114 cm.
1998

Sueños 34

Técnica: papel/grafito/
Medidas: 102 x 117 cm.
1998

Sueños 41

Técnica: papel/grafito/
Medidas: 104.5 x 105 cm.
1998

Sueños 37

Técnica: papel/grafito/
Medidas: 104 x 116 cm.
1998

Sueños 43

Técnica: papel/grafito/
Medidas: 104 x 115 cm.
1998

Sueños 35

Técnica: papel/grafito/
Medidas: 116 x 105 cm.
1998

Sueños 29

Técnica: papel/grafito/
Medidas: 102.5 x 115 cm.
1998

Sueños 44

Técnica: papel/grafito/
Medidas: 82 x 99 cm.
1998

Sueños 28

Técnica: lino/acrílico/
Medidas: 98 x 140 cm.
1998

Sueños 40

Técnica: papel/grafito/
hoja de oro líquido/
Medidas: 93 x 91.5 cm.
1998

Sueños 30

Técnica: papel/grafito/
Medidas: 100 x 128 cm.
1998

Investigación y Creación
en Imagen Digital

RED CACINE
Red de Cuerpos Académicos que investiga sobre Cine

OBRA DE DIBUJO
SUEÑOS Y DESEOS

Primera Edición
Interiores papel couché mate 150 g.

Impreso en México por DICOGRAF
Diciembre - 2015

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

F FACULTAD
DE ARTES

ISBN 978-607-8434-43-5

9 786078 434435

