

BENITO NOGUEIRA:
como el **aire**
que **respiro**
OBRA PICTÓRICA

COLECCIÓN MAYOR
Bellas Artes

BENITO NOGUEIRA:
como el **aire**
que **respiro**
OBRA PICTÓRICA

Bilingual edition

FAUSTO FRANCISCO MACEDO JAIMES
(coordinador)

foem
FONDO EDITORIAL ESTADO DE
MÉXICO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Alfredo Del Mazo Maza
Gobernador Constitucional

Alejandro Fernández Campillo
Secretario de Educación

CONSEJO EDITORIAL

Presidente

Sergio Alejandro Ozuna Rivero

Consejeros

Rodrigo Jarque Lira, Alejandro Fernández Campillo,
Marcela González Salas y Petricioli, Jorge Alberto Pérez Zamudio

Comité Técnico

Félix Suárez González, Marco Aurelio Chávez Maya

Secretario Ejecutivo

Roque René Santín Villavicencio

Benito Nogueira: como el aire que respiro. Obra pictórica / Benito Nogueira: like the air I breathe. Paintings

© Primera edición: Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, 2018

D. R. © Gobierno del Estado de México
Palacio del Poder Ejecutivo
Lerdo poniente núm. 300,
colonia Centro, C. P. 50000,
Toluca de Lerdo, Estado de México.

© Benito Nogueira Ruiz, obra pictórica

© Fausto Francisco Macedo Jaimes, coordinador

© Fabiola Alejandra Macedo de la Garza, traducción

© David Bravo Islas, fotografías

ISBN: 978-607-495-645-0

Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal
www.edomex.gob.mx/consejoeditorial
Número de autorización del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal
CE: 205/01/12/18

Impreso en México / *Printed in Mexico*

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio o procedimiento, sin la autorización previa del Gobierno del Estado de México, a través del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal.

Presentación

Presentar un libro constituye un compromiso con quien escribe y con el lector, porque en él se concilian palabras que producen juicios, frases y sentencias que el autor pone a consideración del público para comprometer su congruencia y su manera de vivir.

Sin embargo, introducir la obra pictórica de excelencia del maestro Benito Nogueira Ruiz, además de ser un compromiso, es un privilegio, porque sus pinceladas son profundas palabras, mensajes estéticos en los que plasma su ingenio, su talento creativo y, sobre todo, un prestigio ya reconocido entre los pintores clásicos mexicanos.

La carrera del maestro Nogueira, quien hoy dirige con acierto y brillantez el Museo de la Acuarela del Estado de México, es paralela a la mía: su padre, Benito Nogueira Carrasco, nació en Torreón, Coahuila, y mi madre, Rosalía Treviño Escobedo, nació en Piedras Negras, Coahuila. Por mandato constitucional, los dos somos coahuilenses con inmenso orgullo.

En Nogueira siempre ha prevalecido su inclinación artística hacia el dibujo, la pintura y la arquitectura, pero, sin duda, su expresión más bella y acabada es el magistral manejo de la técnica de la acuarela; en ella plasma tiempo y lugar, elementos fundamentales que articulan su mensaje cotidiano con sus contemporáneos.

En nuestro amado territorio del Estado de México, sus trabajos de acuarela hechos en taller revisten especial significado, ya que

Presentation

To present a book establishes a commitment with the writer and the reader, because in it, words are established, judgments, phrases and statements that the author decides to put under consideration of the reader to congruently commit his way of living.

Nevertheless, to introduce Benito Nogueira Ruiz and his pictorial work, it is not only a commitment, but a privilege, given that his strokes are deep words, aesthetic messages in which we find his wit, his creative talent, and overall, the avowed prestige among the classical painters from Mexico State.

Nogueira, who is the director of Museo de la Acuarela del Estado de México, has a parallel path to mine: his father, Benito Nogueira Carrasco, was born in Torreón, Coahuila, and my mother, Rosalía Treviño Escobedo, in Piedras Negras, Coahuila. By the constitution we are both, from Coahuila and immensely proud of it.

Nogueira has always been artistically inclined towards drawing, painting, and architecture, but without a doubt his most complete and beautiful technique is the mastership of watercolor, in which he captures time and place, basic elements that articulate his everyday message to his contemporaries.

In our beloved territory, that of Mexico State, his watercolor work, made into workshops, carry a special meaning, because enlightens and imbues his students new artistic values, that engages with the cultural enrichment of their finished piece.

ilustra a sus alumnos y les imbuye nuevos valores artísticos que interactúan con el enriquecimiento de su obra consagrada.

Por su talento, el gobierno estatal le otorgó, por unanimidad, la Presea Estado de México de Artes y Letras “Sor Juana Inés de la Cruz” en 2008, como reconocimiento a su trabajo callado, esforzado, consistente, en el que día con día innova, adecua, moderniza e introduce nuevas formas de expresión que plasma en sus bellísimas acuarelas.

Al reconocer la obra de Benito Nogueira hay que mencionar, sin duda, el trabajo cálido, cariñoso y comprometido de Patricia Enríquez Palos, la espléndida compañera de su vida, quien mucho tiene que ver con Minerva, la diosa romana de la sabiduría y las artes, que ha inspirado este bellissimo libro que aquilatará quien tenga el privilegio de tenerlo en sus manos.

VÍCTOR HUMBERTO BENÍTEZ TREVIÑO

Given this talent, the government of the State of Mexico unanimously granted him the Presea Estado de México de Artes y Letras “Sor Juana Inés de la Cruz” in 2008, as recognition of a quiet, yet dedicated, consistent and innovative work, in which he adjusts, upgrades, and introduces new forms of expression that reflects in his wonderful paintings.

To recognize Benito Nogueira’s work, without a doubt, we have to mention the warm, affectionate and committed work of Patricia Enríquez Palos, his splendid life partner, who has to do with Minerva, the roman goddess of wisdom and arts, that inspired this beautiful book that will gain value to the people that has the privilege of having it in his hands.

VÍCTOR HUMBERTO BENÍTEZ TREVIÑO

Prólogo

En atención a la amable petición del maestro Benito Nogueira, producto más del afecto y la amistad que de cualquier otra circunstancia valorativa, me es muy grato expresar ideas tendientes a definir la esencia, la presencia y la trascendencia de un promotor cultural de su talla. Este hecho, en sí mismo, se constituye en una inmejorable oportunidad para decir aquello que normalmente no decimos; aquello que dejamos en nuestros sentimientos y en lo más profundo de nuestros afectos. Esto lo expreso porque recibí esa muy satisfactoria solicitud del maestro para registrar líneas preliminares que, en ocasión de una muy atinada publicación, se transforman en reconocimiento a una vida que sintetiza la entrega a una tarea humanista que suma no sólo los pequeños logros, sino las grandes aportaciones de un intenso y productivo recorrido en favor de la expresión artística y, por tanto, de la difusión de la cultura.

Su ejemplo como promotor cultural, como artífice de la comunicación humana y poseedor de un espíritu creativo en la difícil tarea de crear mensajes y sentimientos a partir del color consolida su compromiso con la vida y perfecciona su conducta encaminada a la búsqueda de los mejores ideales. Todo ello desde la fortaleza, la sensibilidad y la solidaridad que conocemos quienes hemos sido testigos de su trayectoria y sabemos de sus afanes en la misión humanista con la que se ha comprometido.

Una extensa trayectoria y una gran participación en la vida cultural definen la creatividad, la propuesta plástica y las expresiones del pensamiento constructivo del maestro Benito Nogueira a lo largo

Prologue

Bearing in mind master Benito Nogueira's request, and as a result mainly of our friendship, other than any valuable circumstance, it is my pleasure to express ideas that tend to define the essence, the presence and transcendence of a promoter of culture his size. This fact is an unbeatable opportunity to say all of those words that normally one would not say, those which we let sit in the depths of our affections, and this I can express due to a very satisfactory request from the master, to register the first lines on this special occasion of a time convenient publication, it is transformed into an acknowledgment to a lifetime that sums the humanistic approach he has dedicated his life to and adds not only small achievements but also large contributions of an intense and productive path in favor of artistic expression.

His example as a promoter of culture, as an architect of human communication and a bearer of a creative spirit, in the difficult task of creating messages and feelings from color, strengthens his commitment with life, and improves his conduct towards the search for the best ideals. All this from the strength, sensibility and solidarity that we have all been witnesses of, we know his eagerness for the improvement of the humanistic mission that he has committed to.

A vast trajectory and a great participation in cultural life define master Benito Nogueira's creativity, artistic approach and his constructive way of thinking throughout a presence always positive between the lines of space and masterfully handled color, particularly from watercolor.

de una presencia siempre propositiva, entre las líneas, el espacio y el color manejados con maestría, en particular desde la acuarela.

La obra de nuestro autor se registra desde un propósito humanista que no pierde de vista, en ningún momento, que la cultura es el medio básico de la realización del hombre. En sus trazos hay sensibilidad y emoción, técnica y destreza, así como una extraordinaria capacidad para recrear con el talento que la vida le regaló; un trabajo que encierra emoción, imaginación y entrega desde la comunicación plástica que él obtiene con quien se acerca a su obra.

Trabajar la acuarela es entregar en cada trazo toda la espontaneidad del color, la luz y la oscuridad que la define, y si entendemos la expresión plástica como fuente de creatividad, aceptaremos que ésta es un instrumento de comunicación del ser humano que fomenta la libre expresión basada en un lenguaje plástico.

La expresión plástica es aceptada de forma universal y cuenta con su propio lenguaje, que se construye y perfecciona a través de la creatividad del autor, quien hace a un lado la palabra oral o escrita para dar como resultado la suma del color, la luz y la oscuridad en sus diversas tonalidades, para entregarnos un conjunto de propuestas visuales de gran diversidad en el que se han sumergido, previamente, afectos, ánimo, propuestas, sensibilidad, transparencia, experiencias, emociones, carácter, talento y todos aquellos aspectos relevantes que, definidos o indefinibles, tangibles o intangibles, se desgranán desde el interior del artista.

Ya sea en un paisaje, un retrato o una propuesta gráfica abstracta, encontramos las combinaciones de color que se desprenden de la paleta de Benito, en las que no sólo se guardan los valores y afectos del autor, sino también sus cualidades y méritos. Así, entre los rasgos más significativos del maestro Nogueira, y esto lo afirmo sin

Our author's pieces never lose that humanistic point of view, where culture is one of the basic means of human realization. In his strokes, emotion, sensibility, technique and skill are defined, as well as an extraordinary capacity to recreate with life's given talent; a craft that locks emotion, imagination and devotion and delivers from the artwork to the one who is brought closer to it.

To work with watercolor is to give on each stroke all the spontaneity of color, light, and darkness that defines it, and if we understand plastic expression as a source of creativity, we will embrace that this is an instrument of communication of the human being that fosters the freedom of expression based on a plastic language.

The plastic expression is accepted on a universal form and has its own language, which is built and perfected through the author's creativity, who sets aside oral and written word and results in the addition of color, light and darkness in its different shades, in order to deliver a set of visual proposals of great diversity, in which all of the affections, proposals, sensibility, transparency, experiences, emotions, and talent comes from within the artist.

Whether in a landscape, in a portrait or in an abstract graphic proposal, we find all the combinations of color that come from Benito's palette, and in those we find not only the values and affections of the author, but also his qualities and merits, and so, among his most significant traits, I can say, without being an art critic or specialist, that we can find in his work the handling of the chromatic circle, the texture and volume of his pieces, the definition of his lines and the masterful use of the color spot.

To make allusion to Benito Nogueira's resume is to impose the need to revise various academic activities in Mexico, Europe, Canada and the United States. We would have to mention the importance of

ser especialista o crítico de arte, están el manejo del círculo cromático, la textura, el volumen, la definición de las líneas y el uso magistral de la mancha.

Hacer referencia al currículum de Benito Nogueira nos impondría la necesidad de registrar toda una serie de actividades académicas realizadas en México, Europa, Canadá y Estados Unidos; implicaría mencionar una muy importante relación de premios y reconocimientos convocados por múltiples asociaciones culturales e instituciones nacionales, y demandaría elaborar una larga lista de exposiciones tanto nacionales como internacionales; sin embargo, yo sólo quiero subrayar la oportuna edición de esta obra que enfatiza la difusión de su creatividad y nos regala, además, la oportunidad para que se conozca de manera universal la propuesta de un constructor de ideas, pensamientos y sentimientos desde el color y la forma.

MARCO ANTONIO MORALES GÓMEZ

the connection between awards and recognition given by multiple cultural institutions, as well as the great quantity of national and international exhibitions; nevertheless I would like to stress the timely issue of this editorial work and emphasize the broadcast of his creativity, besides giving us the chance to recognize the proposal of a builder of ideas, thoughts and feelings coming from color and shape.

MARCO ANTONIO MORALES GÓMEZ

La magia del color

Benito Nogueira Ruiz nació en Ciudad de México y vivió después en Chihuahua, donde quizá aprendió a apreciar la inmensidad de los paisajes mexicanos. Como hijo de otro acuarelista de gran importancia nacional, Benito Nogueira Carrasco (1919-2000), y sobrino del también notable acuarelista Efrén Nogueira Carrasco (1924), es claro que forma parte de una familia en la que la acuarela parece correr por las venas.

Pronto se reconocieron las cualidades de Benito como acuarelista. Su magia con los colores diluidos en agua le ha llevado a dominar prácticamente todas las posibilidades y técnicas. Con la profundidad de su mirada descubre la belleza en donde los demás sólo vemos lo cotidiano. Es esa suma de cualidades las que decidieron por Nogueira que él sería un artista plástico.

La acuarela es una de las técnicas primigenias de la pintura. Emplear agua como vehículo para los pigmentos se ha hecho en todas las épocas y por ello ha alcanzado tal refinamiento que artistas consumados han logrado obras maestras. Nogueira heredó los pinceles desde temprana edad, pero hasta 1981 se aventuró en la famosa Escola Massana de Barcelona, España, donde gozó de una beca que le permitió aprender de otro ilustre acuarelista mexicano también de talla internacional, Ignacio Barrios, y de otra de sus influencias, el pintor español Demetrio Llordén.

Benito ha realizado viajes de estudio por los principales museos de Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda, Suiza, Austria, Italia,

The magic of color

Benito Nogueira Ruiz was born in Mexico City and lived in the city of Chihuahua, place where perhaps he learned to appreciate the immensity of Mexican landscape. Son of another watercolor artist of great national relevance, Benito Nogueira Carrasco (1919-2000), and nephew of the remarkable artist Efrén Nogueira Carrasco (1924), he is part of a family in which watercolor seems to run through their veins.

Soon Benito's qualities as a watercolor artist were recognized. His magic with color diluted in water has taken him to master practically all possibilities and techniques. He has a deep gaze that discovers beauty where everyone else just sees the usual. That is the sum of qualities that decided for Nogueira the path to become an artist.

Watercolor is one of the early painting techniques. The usage of water as a vehicle for pigments has been used in different periods of time in history, which is why it has been refined by the hands of accomplished artists, becoming masterpieces. By heritage, Nogueira took a brush from an early age, but it was until 1981 when he ventures into the renowned Escola Massana in Barcelona for a scholarship that allowed him to learn from another famous watercolor painter, internationally renowned, Ignacio Barros, and from another one of his influences, Demetrio Llordén, Spanish painter.

Benito has made multiple study trips to the main museums in England, France, Germany, Netherlands, Switzerland, Austria, Italy, Spain, United States and Canada among others. He has also had

España, Estados Unidos y Canadá, por mencionar algunos. Ha tenido, asimismo, múltiples exposiciones tanto individuales como colectivas en Toluca, Ciudad de México, Chihuahua y Durango, entre otros sitios museísticos nacionales. Sus exposiciones se han dado no sólo en nuestro país, sino en Estados Unidos, Sudamérica y Europa.

Desde 1993 Benito Nogueira Ruiz dirige con acierto el Museo de la Acuarela de la ciudad de Toluca, ubicado en una vieja casona de finales del siglo XIX, en donde se ofrecen exposiciones individuales y colectivas, así como infinidad de cursos muy útiles para la formación de acuarelistas activos.

Con méritos suficientes el trabajo de Nogueira se ha colocado a la altura del de acuarelistas como Edgardo Coghlan, Vicente Mendiola Quezada, Ignacio María Beteta, Pastor Velázquez, Ángel Mauro y muchos más. La obra de Benito Nogueira Ruiz es muy variada, lo que le ha permitido incursionar en tantos géneros y colores que, desde hace años, coloca día a día en su página de Facebook una acuarela o boceto a manera de saludo para sus cientos de seguidores y amistades.

BENJAMÍN A. ARAUJO M.

multiple exhibits in Toluca, Mexico City, Chihuahua and Durango, just to name a few. His exhibits had taken place internationally in places like South America, United States and Europe.

Since 1993, Benito Nogueira Ruiz leads successfully the Museo de la Acuarela, in Toluca, which is located in a 19th century house, where we find multiple exhibits and courses, known by the prosperous education of active watercolor artists.

With sufficient merit Nogueira's work has been placed in the same category as other watercolor artists such as Edgardo Coghlan, Vicente Mendiola Quezada, Ignacio María Beteta, Pastor Velázquez, Ángel Mauro and many more. His work is diverse, which allowed him to venture in a great variety of color and genre that allowed him to upload to his Facebook page a painting or a sketch that greets his hundreds of followers and friends.

BENJAMÍN A. ARAUJO M.

Romper el blanco

La finalidad del arte es dar cuerpo
a la esencia secreta de las cosas.

ARISTÓTELES

Sin lugar a dudas, el reto en el arte es ser expresivo, original y tener un lenguaje propio que nos traslade a lo más esencial y muestre aspectos cromáticos y armónicos, con trazos que lleven el fiel reflejo de la espiritualidad que se plasma en cada lienzo. De este modo se provoca un lenguaje visual autónomo, dotado de sus propias significaciones y expresión de sentimientos internos, usando un contexto de equilibrio para deleitarnos con composiciones visuales que nos muevan a la contemplación para que, como espectadores, logremos disfrutar cada pincelada, cada color.

El maestro Benito Nogueira tiene la capacidad de reproducir la realidad con objetividad y fidelidad en un papel. Nos ofrece así momentos atrapados en obras que transmiten su pasión con franca esencia, a veces sentimental, en ocasiones dramática, pero siempre dando matices adicionales que crean composiciones fantásticas llenas de vida.

En cada pieza Nogueira resalta la perfección del motivo representado como verdadero sujeto que se abre paso para maravillarnos al tocarlo con la vista. De este modo nos conjugamos con el yo artista hasta el punto de que cada creación cobra presencia real,

Break the white

The aim of art is to represent not the outward
appearance of things, but their inward significance.

ARISTOTLE

Undoubtedly, the real challenge in art is to be expressive, original, and to have a unique language that takes us to its most essential self, reflecting harmonious and chromatic aspects with each stroke, that bear the true reflection of spirituality, that materializes in each canvas. In this way an autonomous visual language is created, gifted with its own meaning and expression of inner feelings, using a context of balance to delight us with visual compositions that takes us, the spectators, to contemplation and enjoyment in each stroke and every color.

Master Benito Nogueira has the ability to reproduce reality with objectivity, and being true by having moments caught on paper, transmitting his passion with its true essence, sometimes sentimental, sometimes dramatic, but always with an additional hue that creates a fantastic composition full of life.

On each piece, Nogueira highlights the perfection of the true motive that is represented as the subject, then reaches out to marvel us, by touching our gaze and reflecting our inner artist, to the point that each creation becomes a real presence by breaking imagination, settling in a set of elements that form this harmony, that awakens that

rompiendo la imaginación y asentándose en un conjunto de elementos que forman una armonía que despierta en el observador esa dualidad de juzgar lo que está viendo o aceptar que ha sido envuelto en su propio mundo, sus valores, sus nuevas verdades.

Con plena libertad, Nogueira rompe el blanco del papel para proyectar lo que es sin límites. No hay ego, no hay miedo, porque los colores son sus palabras y los pinceles son su idioma.

De carácter alegre y determinado, Benito Nogueira se distingue por dos grandes cualidades: su talento y su perseverancia. Es un luchador incansable y, por ello, renunciar o claudicar son palabras que desconoce. Realmente él es un instrumento de su corazón que, a través de su mágica paleta, sacude nuestra humanidad, nos hace echar un vistazo a ese espejo en el cual, honestos, aceptamos que lo que vemos es lo que es y así le damos cuerpo a la esencia secreta de las cosas.

RICARDO CAMACHO

duality for the observer, judging what he sees or accepting that he has been involved in his own world, his values and a new found verity.

With full freedom, Nogueira breaks the white of the paper to project the limitless. There's no ego, no fear because colors are his words and the brush is his language.

He's joyful and determined; Benito Nogueira has two great qualities: talent and perseverance. He's a tireless fighter and that is why, resign or falter are words unknown for him. He is his heart's instrument that through his magic palette shocks our humanity, it makes us take a look to that mirror in which we accept what we see, and gives body to the secret essence of things.

RICARDO CAMACHO

Decir siempre algo distinto

La labor de los pintores e ilustradores ha sido fundamental para la recuperación del pasado. Ésta es una de las razones por las cuales considero de especial mérito el trabajo del acuarelista Benito Nogueira. Su formación ha abarcado desde cursos sobre arte prehispánico y virreinal hasta arte contemporáneo. Sin embargo, ha dedicado gran parte de su obra a fijar en el tiempo imágenes encaminadas a que otros descubran la entidad que lo acogió desde hace treinta años.

Benito ha permitido que el paisaje campirano pueble sus creaciones y, mediante ellas, expresa una poética particular: tal vez para el ojo lego, un tejaván derruido, un camino sinuoso, una humilde morada significan poco. Nuestro artista, en cambio, convierte lo pequeño en un tema digno de una observación más detallada. Gracias a su obra, iglesias, huertos, calles, plazas, tianguis, acciones cotidianas, rostros ancianos, sonrisas infantiles, vestimentas autóctonas se han transformado no sólo en objetos artísticos, sino en la historia viva, en el pasado que sigue presente, del Estado de México.

Desde hace muchos años, Nogueira decidió recorrer esta entidad y ha dedicado incontables fines de semana a aguzar la mirada en otros lugares que no son la ciudad donde vive, Toluca. No conforme con esta determinación, que podría erigirse en un credo estrictamente personal, Benito ha animado a sus estudiantes, talleristas y amigos artistas a acompañarlo a sus breves excursiones. Esta actitud ha propiciado la diseminación de los rincones mexiquenses más allá de nuestras fronteras. Esto también ha sido posible debido a las exposiciones que, dentro y fuera del país, ha montado, a los premios

Always say something different

The work of painters and illustrators has always been fundamental to the recovery of the past. This is one of the reasons I specially consider the work of watercolor artist Benito Nogueira. His upbringing has covered from courses on pre-Columbian and viceroyalty art to contemporary pictorial art. However, a great part of his work has been dedicated to set in time images for everyone else to discover the land that took him thirty years ago.

Benito allowed the countryside landscape to invade his work, and so, he expresses a peculiar poetry: maybe for the untrained eye, a destroyed roof, a winding road, and a humble abode might not seem much. Our artist turns these small things worthy of further observation. Thanks to his work, churches, orchards, streets, squares, markets, everyday actions, old faces, childish smiles and indigenous clothing, have become not only art objects, but, live history, in a past that continues to the present, in Mexico State.

A long time ago, Nogueira decided to explore this territory, and has dedicated countless weekends to sharpen his view and pay attention to other places around the city that he lives in, Toluca. Not satisfied with this goal, that may seem personal, he encourages his students and friends to join him in his journeys. This approach has facilitated the close inspection of the state's nooks. This has been possible due to the exhibits in and out of the country, the awards, and his work that has been published multiple times. To explain myself better, in a museum, a cultural center, an art gallery, people come in with the need to appreciate a wide range of

obtenidos, a su obra que ha aparecido impresa en múltiples publicaciones. Me explico: a un museo, casa de cultura, sala de arte, ingresan personas con un bagaje que las impulsa a apreciar las más variadas expresiones. Sin embargo, existe un amplísimo segmento poblacional carente de esta formación. El hecho de que los trazos del maestro Nogueira hayan aparecido lo mismo en un cartel que en un periódico mural, tanto en una revista especializada como en un periódico de interés general, en una embajada al igual que en el patio de algún ayuntamiento de un pequeño municipio, plazas comerciales, jardines, contribuye a democratizar aquello que, de otra forma, estaría destinado sólo a los por fortuna dotados de una sensibilidad educada para visitar museos, casas de cultura, salas de arte, galerías, etcétera.

Por último, deseo destacar que Benito Nogueira ha trabajado toda su vida en instituciones, tanto en organismos universitarios como gubernamentales. No obstante, sus expresiones artísticas han presentado una autonomía basada en un solo compromiso: el del arte en sí mismo. Si bien las campañas persuasivas que encabezó, las imágenes organizacionales que diseñó, los logotipos institucionales que acuñó siempre han exhibido su sello creador, sus pinturas han buscado ser la expresión de un enfoque personal, logrado gracias a que nunca se ha conformado con dominar una técnica única y desplegar un mismo enfoque. A tantos años de distancia, cuando en 1983 lo conocí en los patios de la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México, sigo admirando en Benito Nogueira, hombre parco, ese afán por no repetirse, por decir siempre algo distinto. Su pincel y su paleta son sus palabras; sus temas y sus imágenes, las frases más elocuentes que se han escuchado, en los últimos años, sobre los ámbitos más diversos de la entidad.

MARICRUZ CASTRO RICALDE

expressions. However there is a segment of the population lacking of this information. The fact that Nogueira's strokes have appeared in a poster, in a specialized magazine, an embassy, the patio of some small town's city hall, a newspaper or a mall, gets to some that normally would not or could not reach a museum, cultural center, art gallery, etc...

Finally I wish to stress the fact that Benito Nogueira has worked all his life in educational and governmental institutions. However, his artistic expressions have always been autonomous, with just one commitment: to the art itself. Even though he led persuasive campaigns, designed organizational images and brand logos they always had his personal stamp, his paintings search to be the expression of a personal approach, and all of this is possible thanks to the commitment to never settle in mastering just one technique and one focus. We met back in '83 in the Universidad Autónoma del Estado de México rector's yard, and I still admire Benito Nogueira's eagerness for uniqueness, for saying always something different. His brush and palette are his words; his subjects and images, the most eloquent phrases ever heard about the different fields in Mexico State.

MARICRUZ CASTRO RICALDE

Gozo para los sentidos, disfrute para el alma

Una larga trayectoria marca el dilatado trabajo del maestro Benito Nogueira en la acuarela, de la que ha hecho su campo de expresión y un oficio en el cual es más que un entendido.

Como pocos, rescata del papel sus más finas expresiones, fluyen las tonalidades, sutiles juegos del pincel que convierten lo que pinta en arte.

A ello suma no sólo su vasta experiencia, sino una gran sensibilidad, el carácter del artista y el talento que con el tiempo, como los buenos vinos, ha madurado para dejar paso a un trabajo que para el observador es disfrute y emoción estética.

En la mano de Nogueira fluye el pincel, filtra lo que ve en el fino cedazo de sus experiencias, sensibilidad y emociones, para convertirlo y recrearlo en una expresión inigualable, única, de un rico y enorme contenido visual.

Con depurada técnica propone en cada trazo, en cada cuadro, en cada tema, ya sea paisaje, naturaleza muerta, retrato o escena cotidiana, universos que nada más el artista consumado logra haciendo parecer sencillo lo que sólo quien entiende valora y reconoce en su exacta dimensión.

La acuarela no es fácil, su práctica no es para cualquiera. Es una técnica que se debate entre lo instantáneo, el color y las transparencias. Quien la ejecuta con maestría invoca sus efectos y cifra

Joy for the senses, enjoyment for the soul

A long path in watercolor makes the extensive work of master Benito Nogueira. Throughout his career he has made watercolor his fieldwork of expression and therefore his occupation.

As very few have done, he rescues from the paper his finest expressions, the shades flow and a subtle play from the brush transform what he paints in art.

It adds up not only the vast experience, but the incorporation of a great sensibility, the nature of the artist and the talent that with time, like a great wine, ages to leave a piece that turns into enjoyment and exciting aesthetics for the beholder.

In Nogueira's hand the brush flows, he filters what he sees with his experience's sifter, his sensibility and emotions, to transform and recreate it later into an unmatched expression, filled with a rich and immense visual content.

He has a proposal in each stroke, in each painting, in each subject, from landscape, still nature, portrait, and in a day-to-day scene, of a clean technique, a universe that only an accomplished artist achieves making it seem simple to the untrained eye.

Watercolor is not easy; its practice is not for just anyone. It is a technique that sways between the instantaneous, color and transparency. Who executes this masterfully, evoking its effects and encrypting the message to communicate and tear from each

el mensaje para comunicar y arrancar de lo profundo de cada quien interpretaciones únicas que se multiplican exponencialmente con el número de observadores.

El maestro Nogueira ha logrado mucho de esto y continúa explorando y ampliando los límites en cada cuadro, hasta hacer de lo posible un universo que se expande. Nos lleva y continuará así, llevándonos a experiencias y aventuras cromáticas que son un gozo para los sentidos y un disfrute para el alma.

MARIO FAJARDO

individual unique views that multiply exponentially with the number of beholders.

He has accomplished this through continuously exploring and expanding boundaries in each painting, making it possible for our universe to expand, taking us through experiences and chromatic adventures that are joy for the senses and enjoyment for the soul.

MARIO FAJARDO

El camino hacia la belleza

El camino hacia la belleza es un reloj que se mueve al compás del corazón del artista.

Adentrarnos en la obra del pintor Benito Nogueira es una sensación de placer interior que nos indica el despertar de los sentidos.

Poseedor de una mirada profunda y un compromiso con la verdad, capaz de resumir en un trazo toda la belleza, desde el árido paisaje norteño que le vio nacer hasta el amplio espectro de verdes escenarios del altiplano. Su pintura modela con destreza lo mismo cielos que olas aliviando el tedio de cualquier día ordinario.

Develando secretos, Nogueira sabe encontrar el verdadero significado de las cosas, ese que topa de frente con la divinidad. Como dice Christian Wolf sobre la experiencia estética, todo tiene una profunda significación religiosa y todo se revelaría de manera perfecta si el mundo existiera como espejo de la perfección de Dios; así, la obra del artista emanaría del plano de lo divino.

Siempre plantea nuevas reflexiones; su obra es un debate constante con los temas conocidos, para los que propone soluciones frescas. Su mirada de artista y su espíritu creador arden y hechizan como el romper de las olas; el agua y los tintes no se contienen en sus dedos y chocan contra el papel en busca de las formas supremas. En sus pinturas no caben trucos ni atajos, sólo destrezas que crean placeres estéticos refinados de los que emergen una

The path towards beauty

The path towards beauty is a clock that moves to the beat of the artist's heart.

Going deep in Benito Nogueira's work is an inner pleasurable sensation that indicates our senses awakening.

He possesses a deep sight and a commitment for truth, capable of summarizing in each stroke, all of the beauty, from the arid northern landscape that saw him born, to the wide green spectrum of the plateau. His painting skillfully models any sky or ocean, and it becomes a relief for an ordinary day's boredom.

By revealing secrets, Nogueira knows how to find the true meaning of things, that which comes across divinity. As Christian Wolf says about the aesthetic experience, it all has a deep religious meaning and everything could unveil in a perfect manner, if the world could exist as a mirror of God's perfection; as well as the artist's work would come from a divine place.

He always presents new thoughts; his work is a constant debacle with the already known subjects to which he proposes new answers. His artist's gaze and creative spirit burn and charm, just as breaking waves; water and dye do not contain themselves between his fingers and they crash in paper in search of a supreme state. In his paintings there is no room for tricks or shortcuts, only for the skill that creates a refined aesthetic pleasure, from which emerge

victoriosa sor Juana, gigantes volcanes, ruidosas cascadas, radiantes soles sobre el desierto y mares en calma.

Un artista es también producto de sus influencias y Nogueira es heredero de una larga tradición de acuarelistas, entre los que figuran sus maestros Alfredo Guati Rojo, Ignacio Barrios y Demetrio Llordén. Su obra tiene algunos tonos de los grandes de todos los tiempos, como William Turner. Ser acuarelista es una labor que entraña secretos y misterios por descubrir.

Benito Nogueira es un acuarelista que entiende este medio y enfrenta el reto con soltura y entrega. Es un artista consistente; durante sus años como pintor su mirada ha recorrido desde el naturalismo hasta lo abstracto. Todo existe en su obra. Nogueira se enorgullece de su mexicanidad, pero su gusto es universal y refinado; su pintura es una declaración a los cuatro vientos que llena los ánimos con tiempo y paciencia. Para él, siempre hay un tema en espera de ser descubierto y perpetuado por sus gotas de colores. Profetiza los azules, estallan los carmines, despierta los cadmios y después de la tormenta colorida el artista sólo guarda los silencios.

Las manchas de color, la humedad, los lavados, transparencias y veladuras suenan a una técnica muy difícil de adoptar, y en pintores como Benito Nogueira encontramos una hermosa paradoja: algo tan difícil de hacer es muy fácil de ver y admirar. Sí, ver un paisaje, un bodegón o un retrato es un placer visual porque la propuesta estética de los acuarelistas es firme y directa. Nogueira describe una escena grandiosa con apenas unos cuantos trazos que para alguien no iniciado pueden parecer fácilmente imitables.

Para ser el pintor que es, Benito Nogueira ha tenido que viajar mucho, estudiar en varios países, trabajar como creador fiel a la técnica

a victorious sor Juana, giant volcanoes, noisy waterfalls, a radiant sun upon a desert and a calm ocean.

An artist is also a product of his influences, and Nogueira is the heir of a long tradition of watercolor artists such as Alfredo Guati Rojo, Ignacio Barros and Demetrio Llordén, his mentors. His work has some shades from the great ones of all times, like William Turner. Being a watercolor artist is a task that entails secrets and mysteries about to be discovered.

Benito Nogueira is a watercolor artist that understands this environment and faces the challenge with devotion. He is a consistent artist; during his extensive career as a painter, he has gone from naturalism to the abstract. It all exists in his work. Nogueira is proud of his culture, but he also has a universal and refined taste; his paintings are a declaration to the world that fills the spirits with time and patience. For him, there is always a subject waiting to be discovered and perpetuated by his colored drops. He professes with blue, bursts with carmine, awakens the cadmiums, and after this colorful storm, the artist keeps to himself.

The spots of color, the wash, the underpainting, the glazing and the wet-on-wet, sound like a difficult to adopt technique, and with painters like Benito Nogueira we can find a beautiful paradox: something so difficult to make, it is at the same time so easy to observe and admire. To see a landscape, a portrait or still life it is a pleasure to look at, that is why his approach is strong and forthright. Nogueira describes a great scene with just some strokes, which for someone with little experience may seem easy to mimic.

In order to be who he is today, Benito Nogueira has traveled a great deal, he has studied in different countries, he has worked closely with the watercolor technique and most of all he understood that

y, sobre todo, entender que la acuarela es un arte celoso que, al cuidarse, a veces te regala obras de una paz y una belleza sublimes.

Miembro de la Asociación Mexicana de Acuarelistas; alumno de la Escola Massana de Barcelona; expositor de la Sociedad de Acuarelistas de San Petersburgo, Rusia; director del Museo de la Acuarela de Toluca, Benito Nogueira comparte su trayectoria internacional con sus alumnos, quienes han formado sólidos grupos de acuarelistas.

ROCÍO GONZÁLEZ PÁEZ

watercolor is a jealous form of art, and if you take care of it enough, it will give you a work full of peace and a sublime beauty.

Member of the Asociación Mexicana de Acuarelistas; student of the Escola Massana in Barcelona; exhibitor of the Society of Watercolourists in Saint Petersburg and director of Museo de la Acuarela de Toluca, Benito Nogueira has shared his international trajectory with his many students, that formed a solid group of artists.

ROCÍO GONZÁLEZ PÁEZ

Benito Nogueira: una reflexión sobre la acuarela, su medio de expresión

Decía John Berger en *Modos de ver* que “solamente vemos aquello que miramos... y mirar es un acto voluntario... Pero que nunca miramos solo una cosa, siempre miramos una relación entre las cosas y nosotros mismos”. Qué cierto es lo primero en el caso del “ojo”, la mente, imaginación y maestría de Benito Nogueira en sus obras, y qué verdad es cuando nosotros las contemplamos:

Una imagen es una visión que ha sido recreada o reproducida... Es una apariencia, o conjunto de apariencias, que ha sido separada del lugar y el instante en que apareció por primera vez y preservada por unos momentos o unos siglos... aunque toda imagen encarna un modo de ver, nuestra percepción o apreciación de una imagen depende también de nuestro propio modo de ver.

Y si la significación de sus cuadros depende del contexto, en el Museo de la Acuarela, que dirige Benito, así como en otras exhibiciones, su obra adquiere calidad frente a las demás.

La obra de Benito privilegia, me parece, el paisaje, y decía Oscar Wilde en sus diálogos que la belleza del paisaje en la realidad se aprecia sólo después de verlo plasmado, “descubierto” en el lienzo. En este caso en el papel. En efecto, la acuarela es el medio y la técnica que desde siempre ha estado asociada al papel, a la historia de éste, que nos remonta a China, 100 años antes de nuestra era, al papiro en Egipto y, más recientemente, a la Inglaterra del siglo XVIII, cuando se mejoraron tanto el papel como los pigmentos.

Benito Nogueira: a thought on watercolor, his way of expression

As John Berger said in *Ways of Seeing*, “we only see what we look at. To look is an act of choice... We never look at just one thing; we are always looking at the relation between things and ourselves”. It is certain when we consider the “eye”, the mind, imagination and artistry of Benito Nogueira’s work, and it becomes true when we admire it:

An image is a sight which has been recreated or reproduced. It is a moment, or a set of moments, which has been detached from the place and time in which it first made its appearance and preserved for a few moments or a few centuries... although every image embodies a way of seeing, our perception or appreciation of an image depends also upon our own way of seeing things.

If the significance of his paintings depends on the context, in the Museo de la Acuarela, directed by Benito, and in other exhibits, his work acquires quality while facing others.

Benito’s work for me, favors landscape, and as Oscar Wilde says in one of his dialogues, the beauty of landscape is only appreciated after it is captured, “uncovered” in a canvas. In this case, paper. Indeed watercolor is the way and the technique, and it has been associated to paper; the history of paper that takes us back to China, a hundred years before our era, and to papyrus in Egypt, more recently to England on the 18th century, when the paper and the pigments were improved.

A través de la prolífica obra de Benito Nogueira hemos descubierto la belleza del Xinantécatl, del valle en que se emplaza nuestra ciudad, de los paisajes que caracterizan nuestro estado hacia el sur y sur poniente, Valle de Bravo, Malinalco... y otros pueblos y caseríos escondidos que no escapan a la mirada de Benito. Sus trazos destacan también la sobriedad de la arquitectura colonial en las iglesias que capta su pincel y que resaltan con la magia de la luz que las baña. El rostro y el cuerpo aparecen con frecuencia en su obra y atestiguan su lustre para el dibujo —que me hace recordar a Durero, que además de excelso dibujante hizo acuarela en su tiempo. En ocasiones la figura humana, como silueta, sirve en sus paisajes casi para fijar, de manera sutil, la escala y la posición del pintor.

¿Qué caracteriza la acuarela y la obra de Benito Nogueira? Sin ser crítico de arte ni acuarelista, tengo que aceptar que el color, la transparencia y la luz son los principales atributos de esta técnica. Y si así es, no podemos menos que reconocer que en la cima de esta expresión está Turner (1775-1851), el prolífico pintor inglés romántico del siglo XIX, “pintor de la luz” cuyos paisajes resultan paradigmáticos por la calidad cromática y la luminosidad que lo hacen, si no el mejor, sí uno de los más encumbrados acuarelistas de la historia del arte. Menciono a Turner, prescindiendo del contexto en tiempo y espacio distintos, pues quisiera resaltar una paradoja: la obra de Benito es apacible, casi imperturbable, mientras que el paisaje del primero es regularmente dramático, lo mismo que su vida. Además, una constante: tanto la luz como el color en Benito, no menos que el dibujo, son atributos que destacan no sólo en sus paisajes sino en sus retratos y, por supuesto, en sus flores, cuando se ocupa de recuperarlas como tema.

Retomo el papel del artista ahora como maestro y administrador del arte, que también son cualidades de Benito. He asistido a algunas de sus conferencias y desde luego soy visitante —intermitente

Through Benito’s creative work we have discovered the beauty of Xinantécatl, of the valley where our city is located, of the characteristic landscapes from the south and southwest of our state, Valle de Bravo, Malinalco... and other towns and villages that cannot escape Benito’s gaze. His strokes stand out the sobriety of the church’s colonial architecture, and the artist emphasizes with his brush the magical light that bathes them. The face and the body appear frequently in his work and witnesses his talent for drawing, which makes me remember Durero, which besides being an excellent drawer made some watercolor as well. Sometimes, human shape, as a silhouette, works in his landscapes to set in a subtle way the level and status of the artist.

What can be distinguished between watercolor and Benito’s work? Without being an art critic or a watercolor artist, I have to accept that color, transparency and light are the main qualities of this technique. And we have to acknowledge that on top of this expression is Turner (1775-1851), prolific English painter called “the painter of light” whose landscapes stand out because of the chromatic quality and luminosity that make him, if not the best, one of the most eminent watercolor artists in the history of art. I mention Turner disregarding the different time and space, because I would like to highlight a paradox: Benito’s work is peaceful, almost undisturbed, while Turner’s landscape is dramatic just like his life was. In Benito’s work there are steady elements, light and color, that stand out not only in landscapes, but in portraits as well, and of course in his flowers when cares to use them as a subject.

Now I take the roll of Benito as a teacher and art administrator. I have been to some of his conferences, and of course from time to time I am a visitor of the Museo de la Acuarela. The museum prospers, has extraordinary exhibits, national and international, and his multiple activities are remarkable, as well as the

más que consuetudinario— del Museo de la Acuarela. El museo prospera, ofrece extraordinarias exhibiciones nacionales e internacionales y sus diversas actividades son notables, al igual que su obra permanente. En sus conferencias he aprendido de los “gajes del oficio”, mucho de la técnica y, con ello, a apreciarla mejor, con más elementos y reflexión. Ahora entiendo la importancia de la calidad del papel, la capacidad de absorción, las texturas y las diversas técnicas, algunas de las cuales reconozco en los cuadros de Benito y en los de sus selectos alumnos. Si bien se reconoce que la luz crea el color, la calidad del resultado me parece que radica en el pincel, la paleta, los blancos y el dominio y ejecución de la mano del artista. Los de Benito Nogueira son excepcionales.

No puedo dejar de valorar, finalmente, el privilegio de su amistad, que me ha permitido ser testigo de su incansable y permanente deseo de explorar temas, experimentar técnicas, perfeccionar su sello y estilo propios, dotes y cualidades que lo destacan entre los grandes acuarelistas contemporáneos.

BORIS GRAIZBORD

permanent exhibit. From his conferences I have learned the “tricks of the trade”, a lot from technique, and to appreciate it better, with more elements and thought. Now I understand the importance on the quality of the paper, the absorption, the textures and the different techniques, some of which I recognize in Benito’s work and the paintings of some of his students. As we know, light creates color, but the quality of the results lies in the brush, the palette, the whites and the artist proficiency with his hands. And Benito Nogueira is exceptional.

I cannot let aside the value and privilege of his friendship, that has allowed me to witness his constant desire to explore different subjects, techniques and to refine his own seal and style, all of this qualities that makes him stand out among the great watercolor artists of our times.

BORIS GRAIZBORD

Cuando el agua diluye el color y afirma el sentimiento

El artista debe amar la vida y convencernos
de que es bella; sin él, dudaríamos.

ANATOLE FRANCE

Desde la prehistoria, la plástica nos ha transmitido el sentir del individuo, que expresa a través de la creación su estado afectivo o de ánimo, dejando una huella que el tiempo y la sensibilidad de quien observa descubren y admiran. La palabra enmudece, se retira, para permitir al artista comunicarse con su obra.

Esto sucede cuando Benito Nogueira, el acuarelista, sobre papel de alto gramaje nos brinda, con sus pinceladas de color y la luminosidad del blanco, obras de arte que nos deleitan.

Prolífico artista, muestra en sus paisajes el encanto de la naturaleza que nos rodea; construcciones olvidadas que van muriendo con el tiempo pero aún guardan algo sublime, que pocos como él encuentran; una fauna silvestre y doméstica que espera una caricia y su colección de ejemplares de Zacango, de excelente factura pese a las dificultades debidas al movimiento normal de los animales; el sabor de viandas y frutos de la región con su forma y colorido; la hermosura de las flores que invitan a la reconciliación. Es el placer del arte el que nos entrega Nogueira con trazos y la aplicación del color, regala nuestra vista con la alegría de disfrutar la belleza y aparta al ser humano de la cotidianidad, que impide detenernos y gozar de todo lo que nos puede obsequiar este creador con la aguada.

When water dilutes color and affirms the sentiment

An artist must love life and convince us
that is beautiful; without it we doubt.

ANATOLE FRANCE

Since prehistoric times art has conveyed feelings, which are expressed through creation, a state of mind, leaving a mark behind for those who discover and admire it. Words become mute; they withdraw to allow the artist to communicate with his work.

This happens when Benito Nogueira, the watercolor artist, offers us his delightful work filled with strokes of color and white's luminosity on high quality paper.

Prolific artist, he displays in his landscape the charm of nature, forgotten buildings dying with time but still holding a certain lure, that not everyone appreciates; wild and domestic fauna waiting for a caress and his collection of Zacango's specimens, beautifully made despite the limited movement of the animals; the taste of local food and fruits with its colorful shape; the beauty of flowers that inspire reconciliation. It is the art's pleasure that Nogueira delivers with strokes and the use of color, treats our sight with the joy of beauty, and separates the human being from ordinariness, which prevents us from stopping and admiring everything that this creator can give us.

To behold the portrayed native women attracts our attention because of the detailed expressions, the elaborate garments and the

Contemplar a las mujeres mexiquenses retratadas nos llama la atención por el detenimiento en sus expresiones, en los elaborados trajes y la estudiada escena en que se presentan. En estas obras imperan las diferentes tonalidades que las circundan: el azul del cielo, el amarillo del sol, el rojo del atardecer, el anaranjado de las mariposas, el negro de los gatos, el morado de los lirios y el blanco de la espuma que se lleva la corriente al lavar en el río. Jóvenes con mirada de esperanza, mujeres maduras con ojos fijos en el pasado y tiernas ancianas tejiendo trenzas, con los hilos de plata de su cabellera, diciendo adiós con los surcos que marca el tiempo en sus ajados rostros.

Niños representados con ternura y semejanza, acuarelas que los años convertirán en el tesoro de los padres, al recordar la infancia de sus hijos en el ayer que extrañan cuando hoy son jóvenes. Retratos muy apreciados, por los que ha sido elogiado el artista. Niños, niños de distintas poblaciones del Estado de México. Caritas de una región bondadosa, sonrisas espontáneas y mirar agradecido para el artista que los retrata.

La vida, la muerte; la alegría, la tristeza; la bienvenida, el adiós; el día, la noche. Situaciones del existir, sentimientos del ser vivo, el acontecer cotidiano, son trasladados al papel mojado que absorberá los tintes sabiamente manejados con el pincel que corre sobre él.

Benito incursiona en nuevos estilos, juega con el agua derramada y con colores cálidos o fríos sobrepuestos, que se van uniendo en manchas que producen delicadas y encantadoras tonalidades. De sus viajes nos comparte lo que su vista capta, lo plasma en el papel que luego exhibirá y complementará su memoria. Artista dedicado a su labor, activo desde 1974, es reconocido y ha expuesto en distintos estados de la república y en el extranjero. Además, interpreta

studied scene in which they are presented to us. In this work the different tones around them prevails, the sky's blue, the sun's yellow, the red in the sunset, the orange in butterflies, the cat's black, the lily's purple, and the foamy white that the current carries. Youngsters with a hopeful gaze, mature women with a fixated look in the past and gentle silver haired elders, twisting braids and waving goodbye; with creases telling time all over their faces.

Children tenderly and accurately represented; paintings that parents will cherish when remembering yesterday's childhood while they become today's youth. Very praised portraits; children, children from different locations of Mexico State. Little faces from a kind place, spontaneous smiles and looks, being thankful to the artist that portrays them.

Life, death, joy, sorrow, welcome, goodbye, day and night; situations linked to existence, sentiments belonging to the human being, an everyday occurrence, they are transferred to wet paper, that will wisely absorb the pigments from the brush that caresses it.

Benito experiments with new styles, plays with the spilled water that with warm or cold colors join together in spots that produce charming and delicate tones. He shares what he sees in his multiple travels, he puts it on the paper that he will later exhibit. He is an artist dedicated to his work since 1974, nationally and internationally known by his exhibits. He interprets the written word with his graphic capability, using texts as inspiration for his creations. We can see this in his series dedicated to the Tenth Muse, depicting peak moments of the passionate sentiment, hidden in between lines, noticed by the artist in sor Juana Inés de la Cruz's words, recreated in paintings that form a repertory for Universidad Autónoma del Estado de México; also we can see his capability in covers and interiors for my awarded books: *La dama de los perros*, *Fuera del paraíso*, *Lluvia*.

la palabra escrita con la capacidad del diseñador gráfico de sus inicios, al servirle un texto de inspiración para sus creaciones. Así lo vemos en su serie dedicada a la Décima Musa, en la que plasma momentos cumbres del sentir apasionado, u oculto entre líneas, que percibe en los versos de sor Juana Inés de la Cruz, recreados en acuarelas que forman parte del acervo de la Universidad Autónoma del Estado de México; así lo vemos también en portadas e interiores para libros premiados, de mi autoría: *La dama de los pe- rros, Fuera del paraíso, Lluvia*.

Considerada por algunos, en cierto tiempo, como un arte menor, aunque grandes pintores como Durero y Rafael fueron pioneros de esta técnica en Europa, la acuarela ha conseguido en el Estado de México su pase al arte mayor. Benito Nogueira es, sin duda, uno de sus máximos exponentes, pues con disciplina, dedicación y talento ha logrado ese toque mágico que nos atrapa y notamos en sus obras, todas realizadas con la destreza de un bien guiado pincel, una paleta donde el arco iris se posa y el agua bendecida por Tláloc.

MARÍA EUGENIA LEEFMANS

Considered by some, at some point, as a minor art, despite Dure- ro and Rafael being European pioneers and great painters, water- color has taken a status of major art here in Mexico State. Benito Nogueira is without a doubt one of the main examples of it; with discipline, dedication and talent he achieved this magical touch that we admire in his work, and captures our attention. All of this achieved with the expertise of a brush correctly guided, a palette where the rainbow rests, and the water blessed by Tláloc.

MARÍA EUGENIA LEEFMANS

El asombro incesante

[...] lleno de mí —ahíto— me descubro
en la imagen atónita del agua,
que tan sólo es un tumbo inmarcesible.

JOSÉ GOROSTIZA

Benito Nogueira Ruiz, nativo de Ciudad de México (1944), adquiere de su familia la pasión por la acuarela. Su padre, Benito Nogueira Carrasco, y su tío, Efrén Nogueira Carrasco, le imprimen este oficio como una forma de expresar sus emociones, lo que en el futuro lo llevará a tomar la decisión de definirse como artista. Tuvo maestros maravillosos como Alfredo Guati Rojo, Demetrio Llordén e Ignacio Barrios, entre otros. Su trabajo tiene una forma inminente de enseñar y es importante reconocer la experiencia visual en su gran colección iconográfica.

Los temas de su producción son diversos; se acerca principalmente al género del paisaje, en el que muestra la arquitectura de diferentes pueblos, donde la presencia humana ha sido significativa. En sus obras también le da importancia a los retratos, se siente alentado por la idea de su relevancia contemporánea, por cumplir la funcionalidad del plástico, por ser el alter ego de Llordén.

En Toluca, Benito Nogueira es una referencia cultural. Desde el Museo de la Acuarela difunde esta particular técnica, a través de su trabajo disciplinado y constante en sus talleres. La calidad práctica de esto —para cuya composición se requiere agua, goma arábiga,

The incessant astonishment

[...] full of me —there— I find myself
in the astonished image of water,
that is just an unfading jolt.

JOSÉ GOROSTIZA

Benito Nogueira Ruiz, a Mexico City native (1944), acquires passion for watercolor from his family. His father, Benito Nogueira Carrasco, and his uncle, Efrén Nogueira Carrasco, impress this trade into him as a way to express his emotions, which in the future will take him to make the decision to define himself as an artist. He had wonderful teachers such as Alfredo Guati Rojo, Demetrio Llordén and Ignacio Barrios, amongst others. His work has an imminent way of teaching and it is important to acknowledge the visual experience in its large iconographic collection.

The subjects of his production are diverse; he approaches mainly the landscape genre, in which he shows the architecture of different towns, where human presence has been significant. In his works he also gives importance to portraits, he is encouraged by the idea of its contemporary relevance, by fulfilling plastic's functionality, by being Llordén's alter ego.

In Toluca, Benito Nogueira is a cultural reference. From the Museo de la Acuarela, he spreads this particular technique, through its disciplined and constant labor in his workshops. The practical quality of this —that this requires in its composition: water, gum

glicerina, miel, ox-gal y formaldehído— lo convierte en la elección ideal para el viajero de corazón que ha tomado la tarea de crear un registro de nuestra arquitectura; Felipe Santiago Gutiérrez, el Dr. Atl, Casimiro Castro, Edgardo Coghlan, el general Beteta, Ignacio Barros, Luis Nishizawa, por mencionar algunos, nos dieron un registro de ello. Otro atractivo es la impresión inmediata del color líquido y la contención en el material, por lo general un papel de algodón. El efecto cromático es un asombro constante.

Nogueira usa los recursos aprendidos y experimenta otros nuevos; estas formas se mueven alrededor de los modelos y, sin embargo, le dan suficiente espacio para que su libre albedrío busque una mejor terminación de su propio idioma. Además, se acerca al conocimiento sintético de la contemplación generando la sugerencia sutil en la atmósfera y, así, en las prototípicas imágenes de calle de la ciudad pequeña ofrece soluciones equilibradas de luces y sombras, un tema general en acuarela.

Destaca cierto japonismo en su búsqueda, esto a partir de los gestos caligráficos de algunas de sus representaciones casi simbólicas o de las construcciones de la mancha con el golpe de un trazo. Tales abstracciones lo atraen a una forma más pura, de mejor introyección y, por lo tanto, auténtica.

Su gusto por el color le permite dar cierta holgura festiva y gratificación a las pinturas de flores, otra función relevante para el arte.

Para Benito, la pintura es todo. Esperamos en esa devoción y exploración de las formas un trabajo aún más intenso y exitoso, que nos permita compartir la emoción en su momento creativo.

QUINTÍN VALDÉS

Arabic, glycerin, honey, ox-gal, and formaldehyde— makes it the ideal choice for the traveler at heart that has taken the task of creating a registry of our architecture; Felipe Santiago Gutiérrez, Dr. Atl, Casimiro Castro, Edgardo Coghlan, general Beteta, Ignacio Barros, Luis Nishizawa, to mention a few, gave us a record of this. Another appeal to it is the immediate imprint of liquid color and the containment in the material, generally this being cotton paper. The chromatic effect is a constant astonishment.

Nogueira uses the learned resources and experiments new ones, this shapes move around the models, and however it gives enough space for his free will to look for a better completion of his own language. He comes close to the synthetic knowledge of contemplation, generating the subtle suggestion on the atmosphere, and so, on the prototypical small town street images, he offers balanced solutions of lights and shadows, a general subject on watercolor.

He highlights certain Japonism in his search, this being from the calligraphic gestures of some of his almost symbolic representations, or that being from the constructions of the stain —with the blow of a stroke. These abstractions lure him to a form more pure, of better introyection, therefore authentic.

His taste for color allows him to give a certain festive looseness and gratification to flower paintings, another function relevant for art.

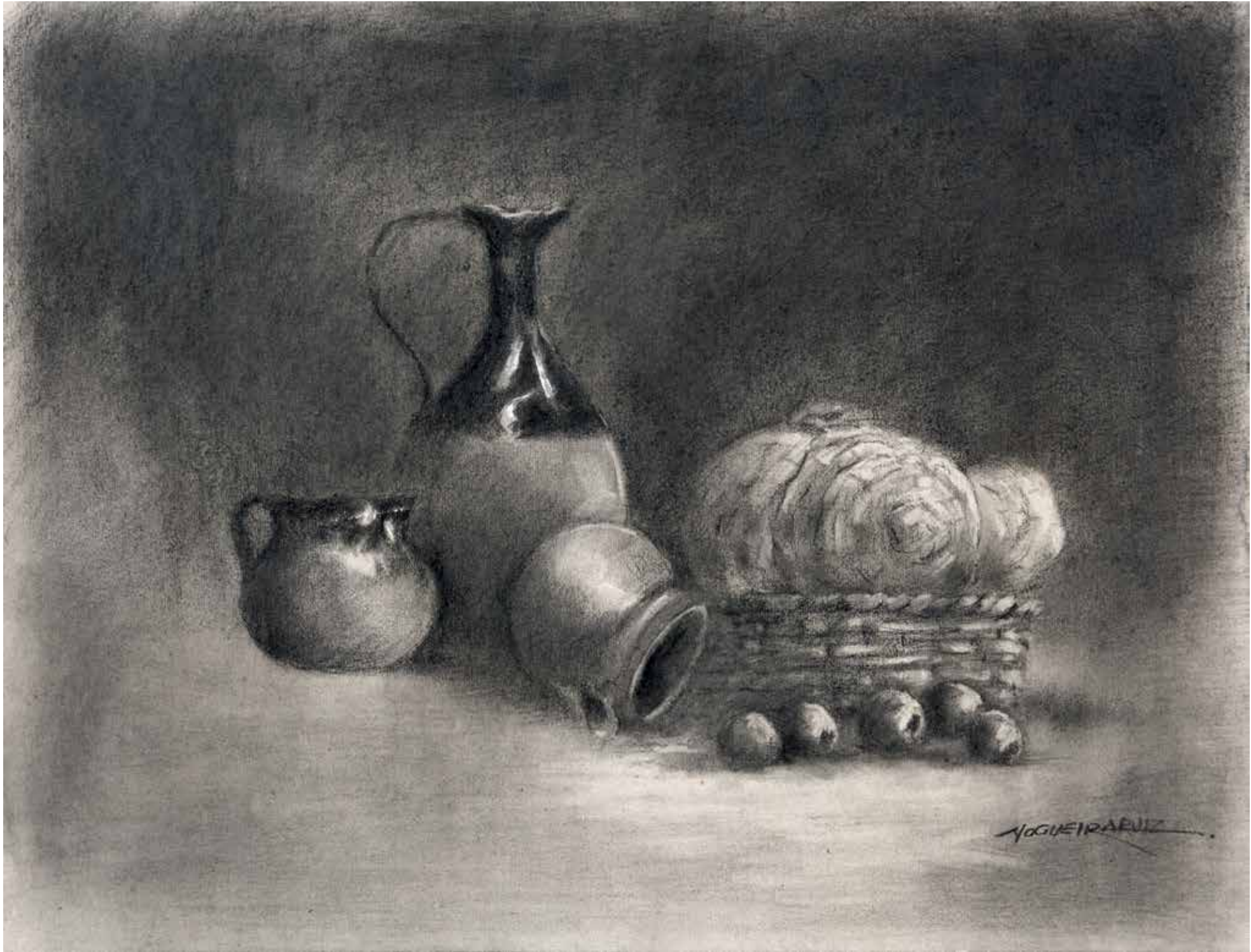
For Benito, painting is everything. We expect in that devotion and exploration of shapes a work even more intense and successful, allowing us to share the emotion in his creative moment.

QUINTÍN VALDÉS

dibujos drawings

33

Pan nuestro (carboncillo, 35 x 55 cm)
Our Daily Bread (charcoal, 14 x 22 in)

Quinqué (grafito, 35 x 26 cm)
Argand Lamp (graphite, 14 x 10 in)

Flores (tinta, 35 x 55 cm)
Flowers (ink, 14 x 22 in)

Pueblo nuevo (tinta, 26 x 35 cm)
New Town (ink, 10 x 14 in)

Mexiquillo I (grafito, 26 x 35 cm)
Mexiquillo I (graphite, 10 x 14 in)

Mexiquillo II (grafito, 26 x 35 cm)
Mexiquillo II (graphite, 10 x 14 in)

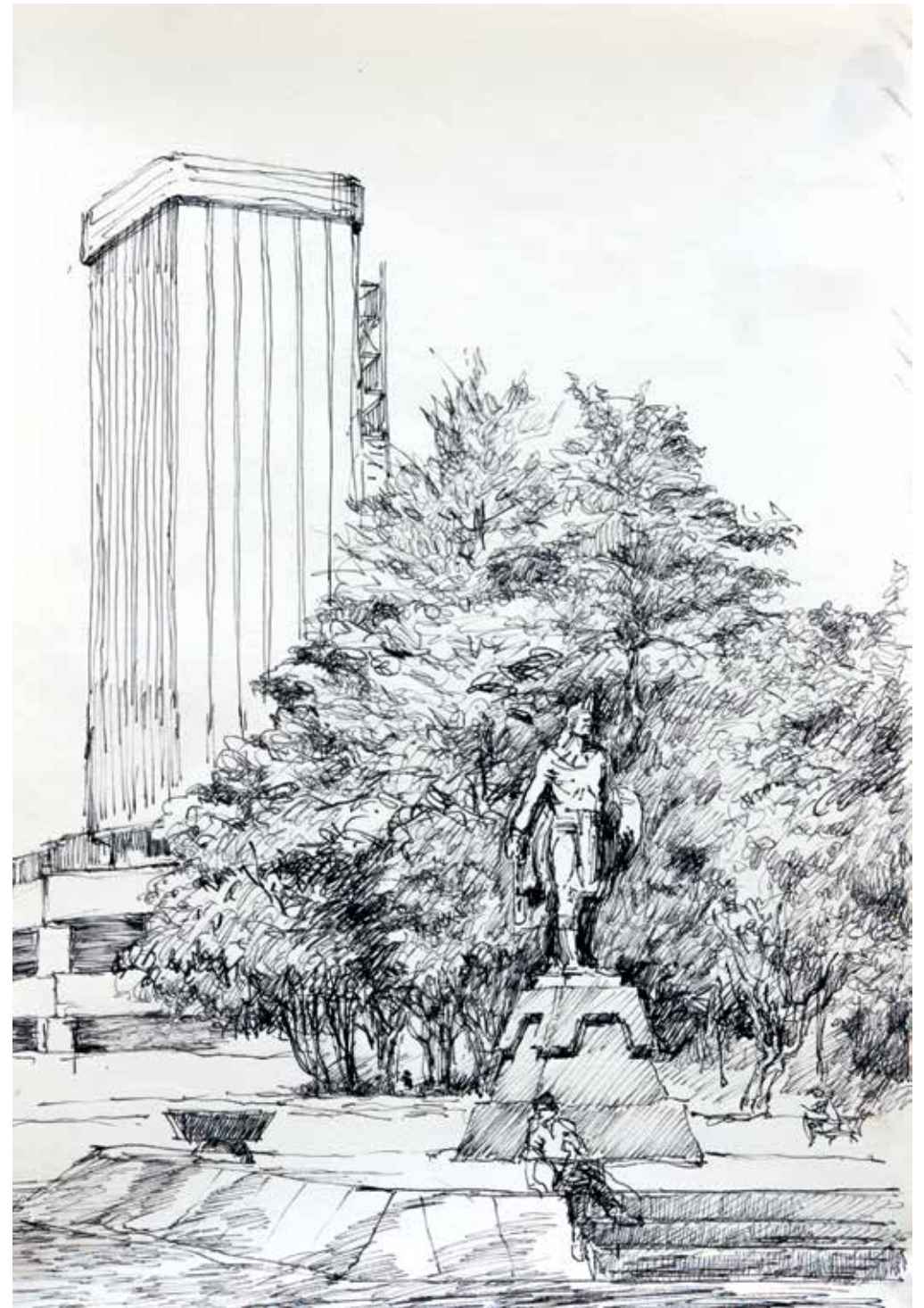
La casa (grafito, 25 x 36 cm)
The House (graphite, 10 x 14 in)

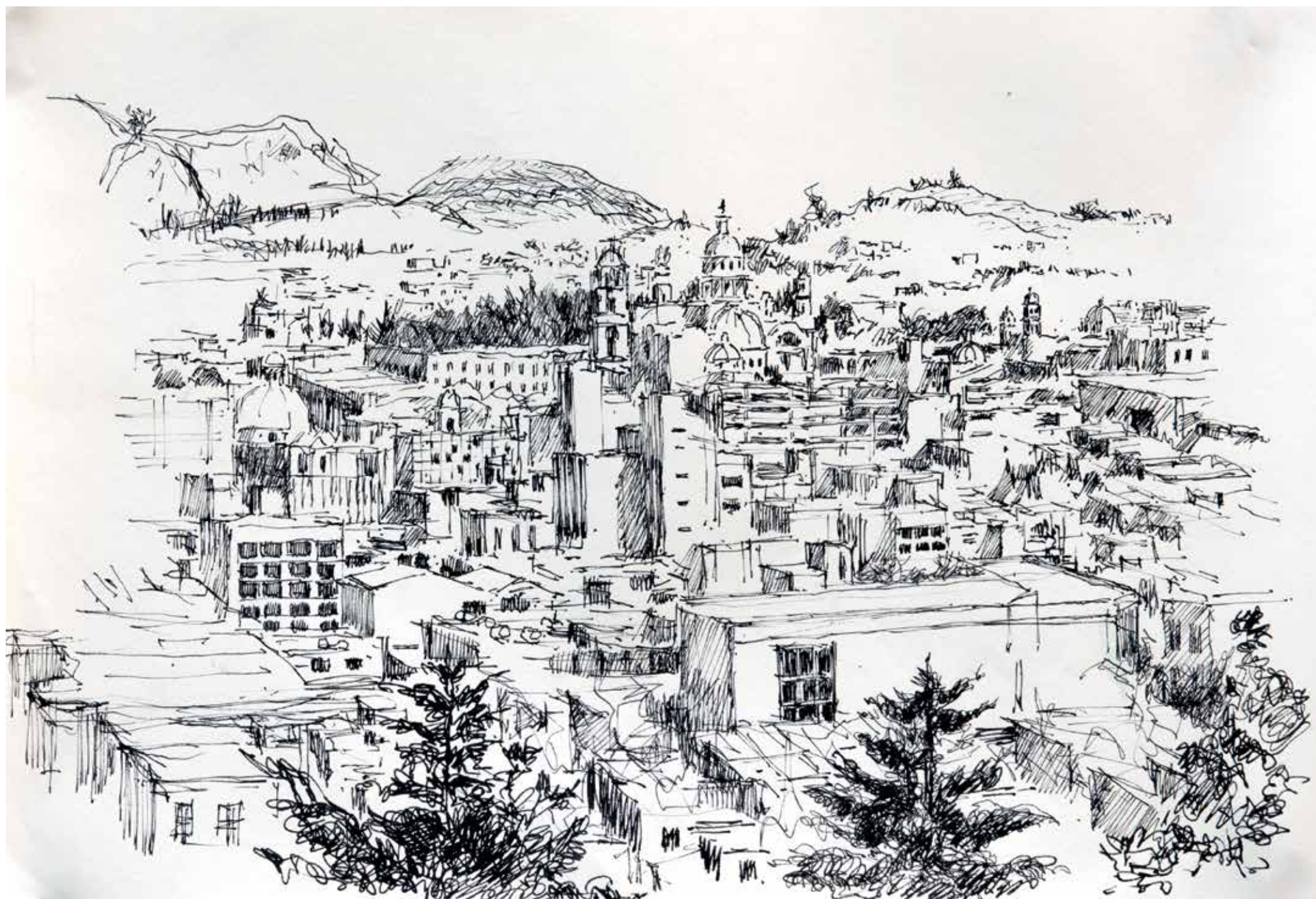
La calle (grafito, 25 x 36 cm)
The Street (graphite, 10 x 14 in)

Callejuela (grafito, 36 x 25 cm)
Alley (graphite, 14 x 10 in)

Alameda (grafito, 36 x 25 cm)
Alameda (graphite, 14 x 10 in)

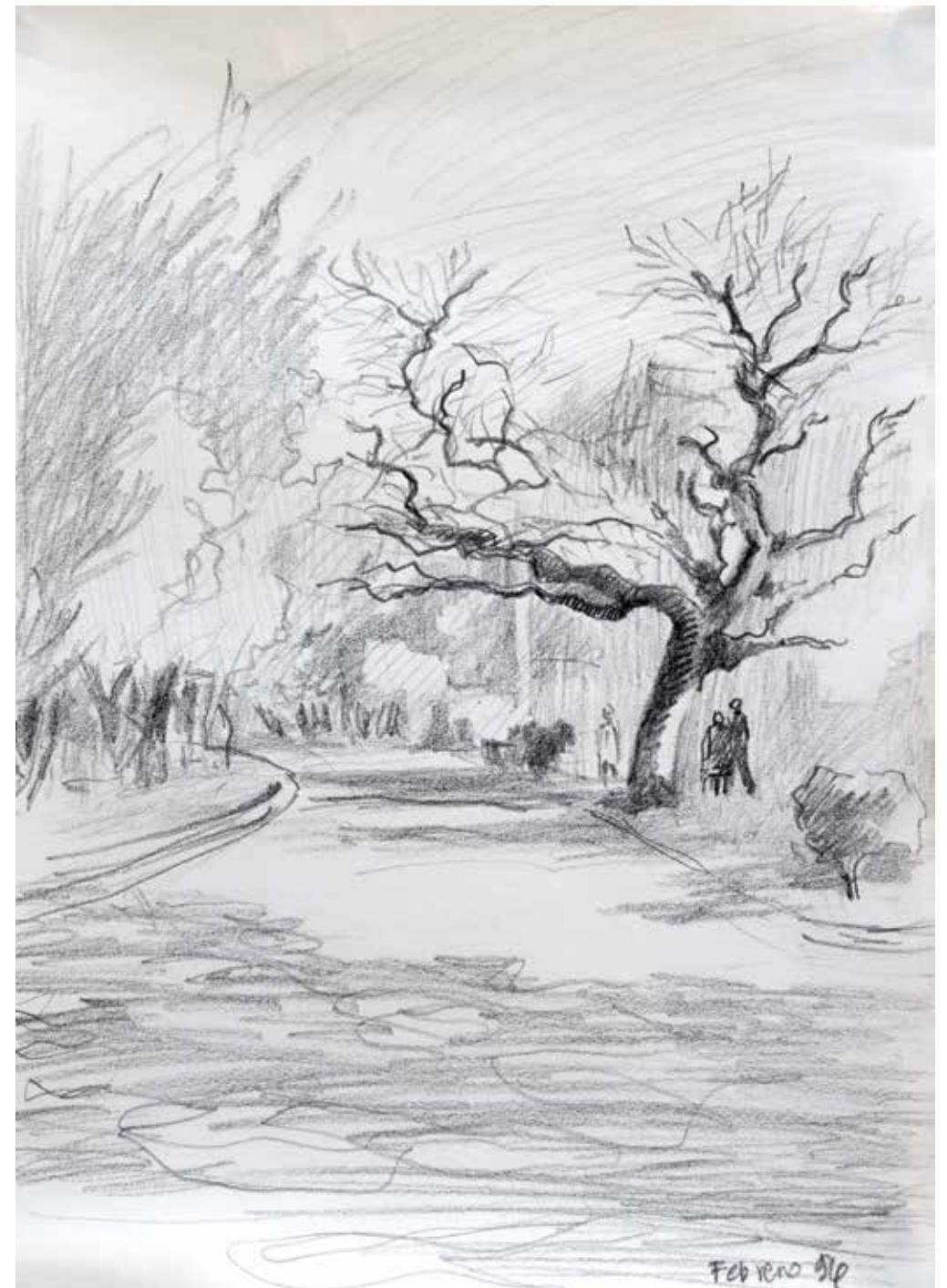

Vista de Toluca (tinta, 25 x 36 cm)

View of Toluca (ink, 10 x 14 in)

Plaza frente a La Merced (tinta y acuarela, 20 x 15 cm)
Square Facing La Merced (ink and watercolor, 8 x 6 in)

La curva (grafito, 25 x 18 cm)
The Curve (graphite, 10 x 7 in)

El Divisadero (grafito, 20 x 15 cm)
El Divisadero (graphite, 8 x 6 in)

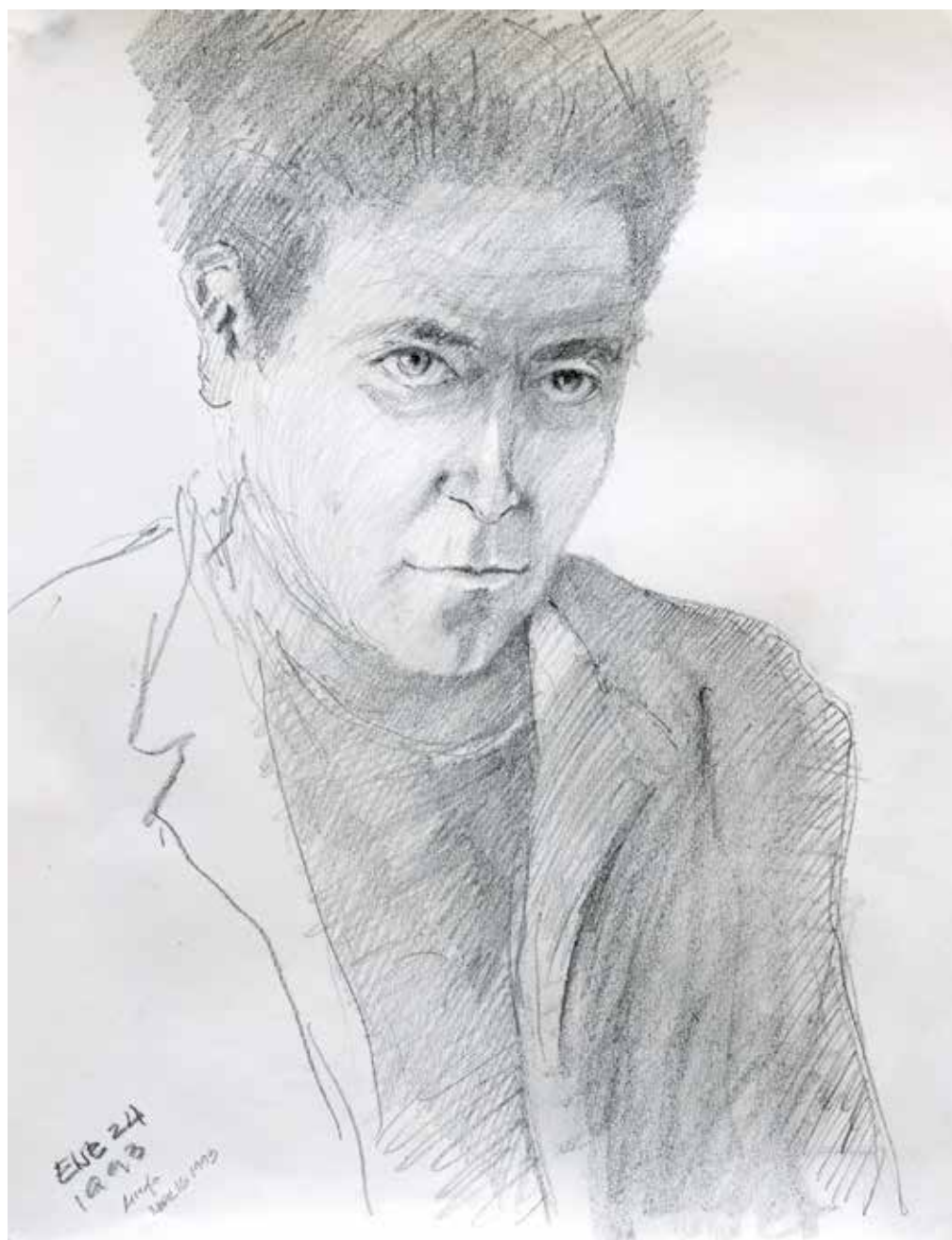
Tronco (grafito y tinta, 25 x 18 cm)
Log (graphite and ink, 10 x 7 in)

La muchacha (grafito, 25 x 38 cm)
The Young Girl (graphite, 10 x 15 in)

El descanso (grafito, 25 x 38 cm)
The Break (graphite, 10 x 15 in)

Autorretrato (grafito, 55 x 45 cm)
Self-Portrait (graphite, 22 x 18 in)

Nuria (carboncillo, 74 x 54 cm)
Nuria (charcoal, 29 x 21 in)

La creación (carboncillo, 54 x 74 cm)
The Creation (charcoal, 21 x 29 in)

David (grafito, 36 x 25 cm)
David (graphite, 14 x 10 in)

Teresita (grafito, 36 x 25 cm)
Teresita (graphite, 14 x 10 in)

Octavio Paz (grafito, 35 x 26 cm)
Octavio Paz (graphite, 14 x 10 in)

Autorretrato (grafito, 38 x 25 cm)
Self-Portrait (graphite, 15 x 10 in)

Dulces sueños (grafito, 25 x 38 cm)
Sweet Dreams (graphite, 10 x 15 in)

La museógrafa (carboncillo, 25 x 36 cm)
The Museographer (charcoal, 10 x 14 in)

Vendedoras (grafito, 25 x 36 cm)

Sellers (graphite, 10 x 14 in)

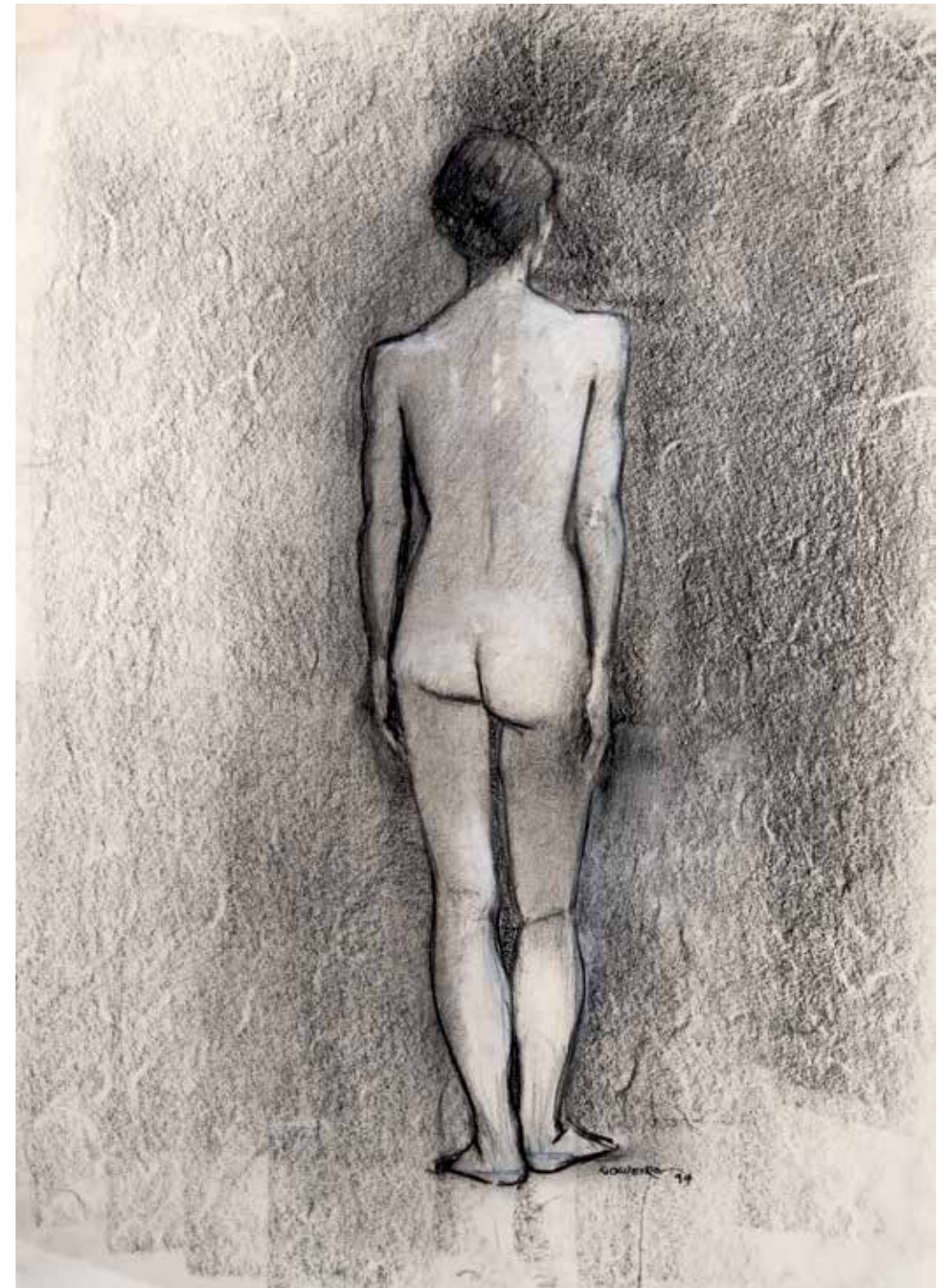
El pensador (grafito, 36 x 25 cm)
The Thinker (graphite, 14 x 10 in)

La edad de bronce (grafito, 36 x 25 cm)
Bronze Age (graphite, 14 x 10 in)

Hombre pájaro (grafito, 45 x 35 cm)
Birdman (graphite, 18 x 14 in)

La modelo (carbocillo y tiza blanca, 45 x 35 cm)
The Model (charcoal and white chalk, 18 x 14 in)

El baño (carboncillo, 40 x 30 cm)
The Bath (charcoal, 16 x 12 in)

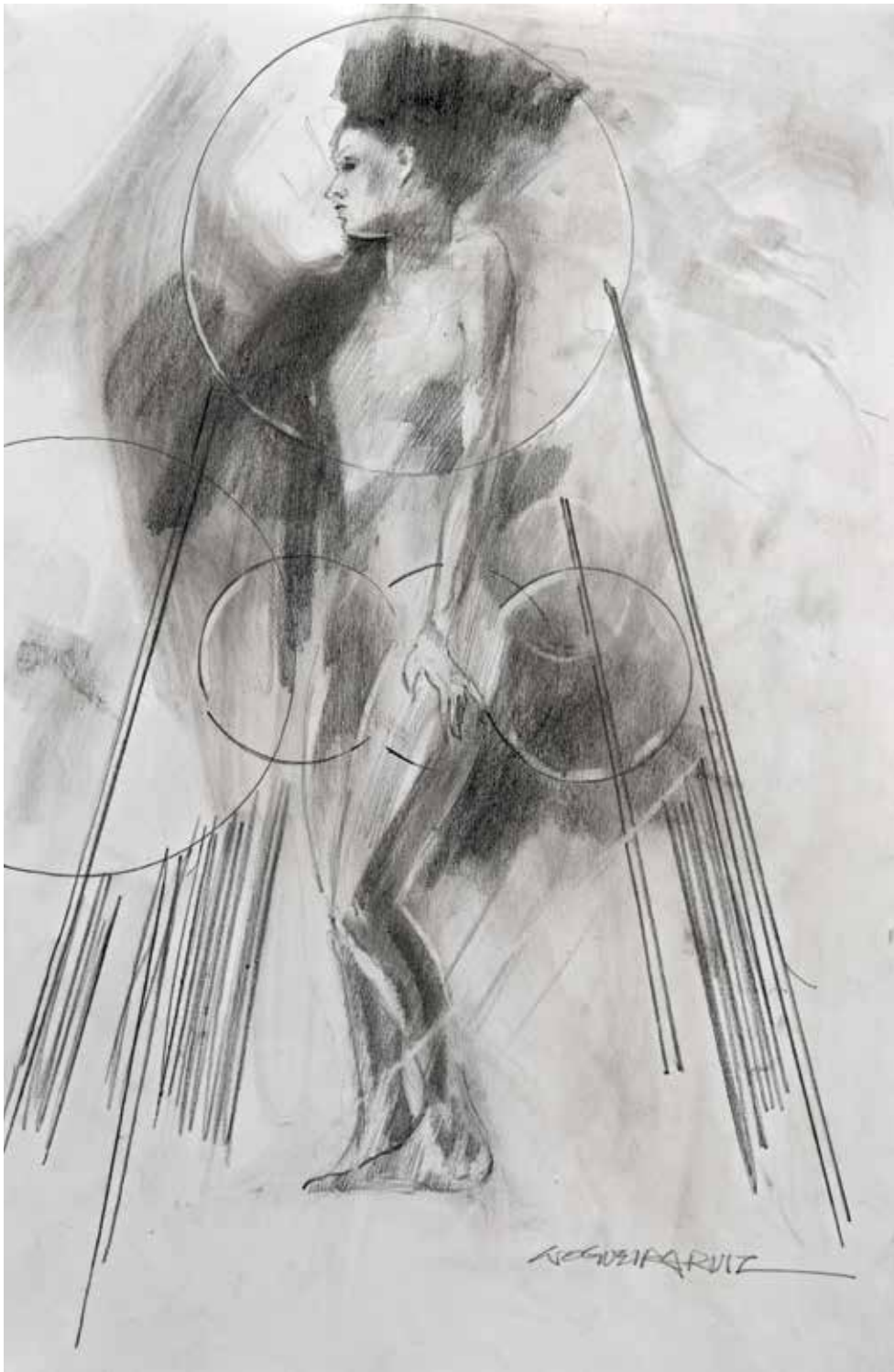
Fantasia (carboncillo, 45 x 35 cm)
Fantasy (charcoal, 18 x 14 in)

Lavacoches (tinta, 20 x 30 cm)
Car Washer (ink, 8 x 12 in)

Teresita (grafito, 25 x 20 cm)
Teresita (graphite, 10 x 8 in)

Danzante (grafito, 40 x 30 cm)
Dancer (graphite, 16 x 12 in)

Soledad (grafito, 45 x 35 cm)
Solitude (graphite, 18 x 14 in)

Las modelos (carboncillo, 40 x 30 cm)
The Models (charcoal, 16 x 12 in)

Ilusionista (carboncillo, 40 x 30 cm)
Illusionist (charcoal, 16 x 12 in)

La silla (grafito, 36 x 25 cm)
The Chair (graphite, 14 x 10 in)

Blues (tinta y acuarela, 15 x 12 cm)
Blues (ink and watercolor, 6 x 5 in)

Yoga (grafito, 36 x 25 cm)
Yoga (graphite, 14 x 10 in)

La pintora (grafito, 45 x 35 cm)
The Painter (graphite, 18 x 14 in)

Campesina (grafito, 36 x 30 cm)
Peasant (graphite, 14 x 12 in)

La espera (tinta y acuarela, 15 x 12 cm)
The Wait (ink and watercolor, 6 x 5 in)

paisajes
landscapes

63

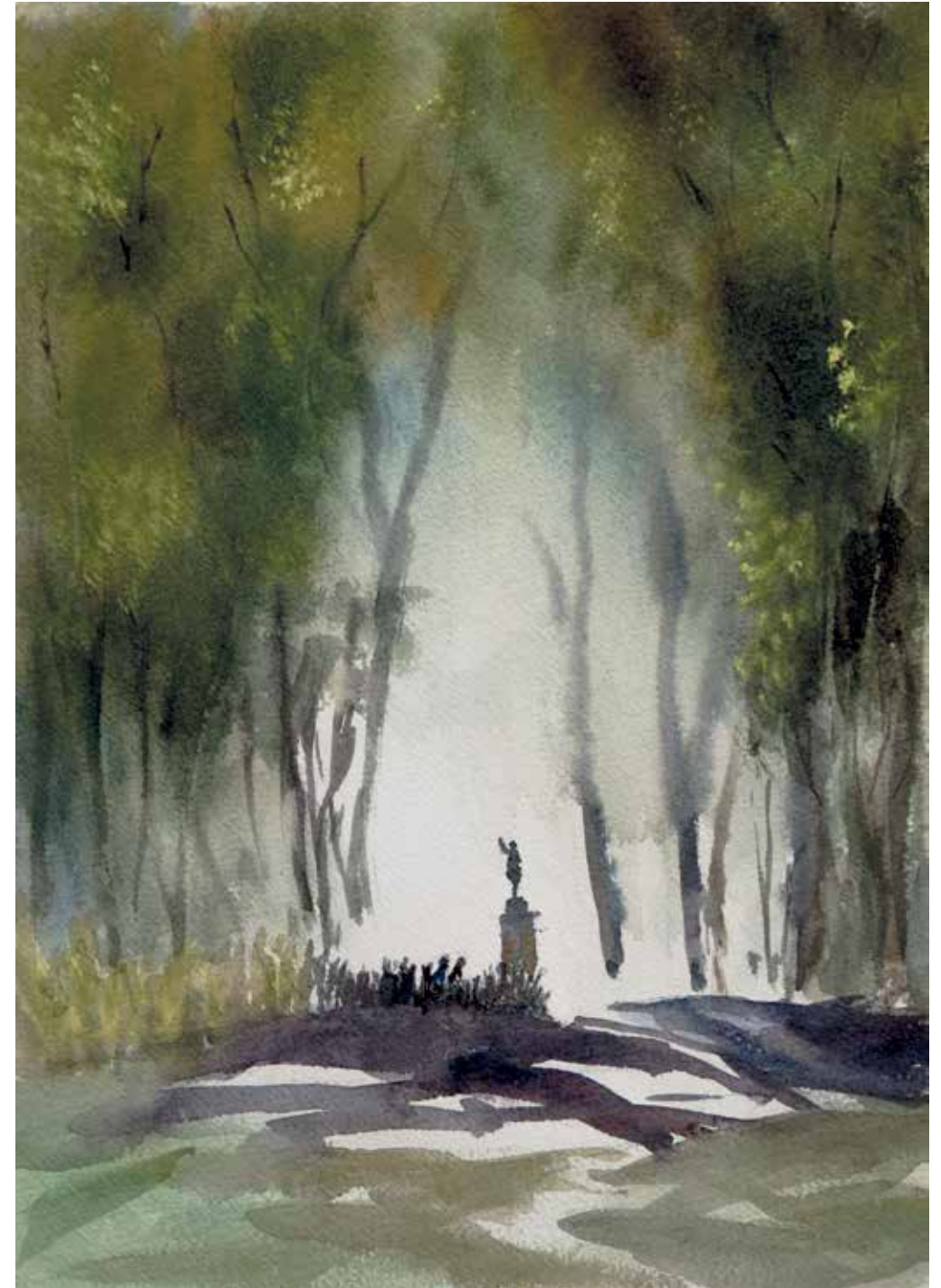

Crepúsculo (acuarela, 30 x 45 cm)

Dusk (watercolor, 12 x 18 in)

Horizonte (acuarela, 25 x 40 cm)
Horizon (watercolor, 10 x 16 in)

La Alameda (acuarela, 45 x 35 cm)
La Alameda (watercolor, 18 x 14 in)

Bruma (acuarela, 30 x 40 cm)
Mist (watercolor, 12 x 16 in)

Pradera (acuarela, 15 x 20 cm)
Meadow (watercolor, 6 x 8 in)

Ventana (acuarela, 30 x 40 cm)
Window (watercolor, 12 x 16 in)

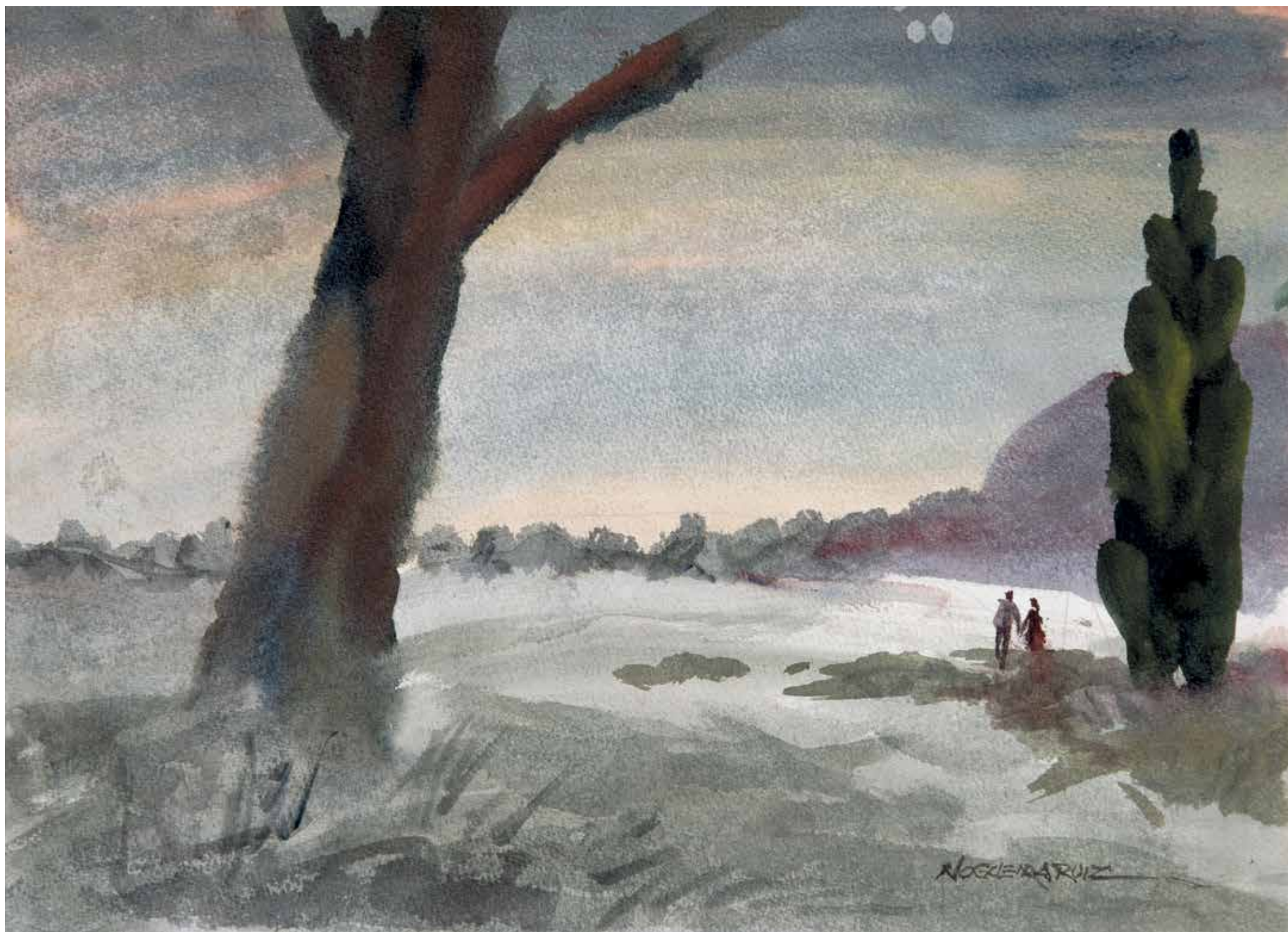

Los pinos (acuarela, 25 x 30 cm)
Pinetrees (watercolor, 10 x 12 in)

Lejanía (acuarela, 35 x 45 cm)

Remoteness (watercolor, 14 x 18 in)

Contemplación (acuarela, 25 x 35 cm)
Contemplation (watercolor, 10 x 14 in)

Rarámuris (acuarela, 54 x 74 cm)

Rarámuris (watercolor, 21 x 29 in)

Iglesia (acuarela, 20 x 35 cm)
Church (watercolor, 8 x 14 in)

Reflejo (acuarela, 30 x 40 cm)
Reflection (watercolor, 12 x 16 in)

Panorama (acuarela, 35 x 53 cm)
Scenery (watercolor, 14 x 21 in)

Paseante (acuarela, 25 x 35 cm)

Pedestrian (watercolor, 10 x 14 in)

La roca (acuarela, 35 x 53 cm)
The Rock (watercolor, 14 x 21 in)

Arboleda (acuarela, 35 x 53 cm)
Grove (watercolor, 14 x 21 in)

Recorrido (acuarela, 30 x 40 cm)

Roam (watercolor, 12 x 16 in)

Laguna (acuarela, 25 x 35 cm)

Lake (watercolor, 10 x 14 in)

La banca (acuarela, 22 x 45 cm)
The Bench (watercolor, 9 x 18 in)

Paisaje en rojos (acuarela, 35 x 45 cm)
Landscape in Reds (watercolor, 14 x 18 in)

Meditando (acuarela, 35 x 40 cm)
Meditating (watercolor, 14 x 16 in)

La conversación (acuarela, 32 x 45 cm)
The Conversation (watercolor, 13 x 18 in)

Los amigos (acuarela, 25 x 30 cm)
Friends (watercolor, 10 x 12 in)

Valle de Bravo (acuarela, 22 x 35 cm)

Valle de Bravo (watercolor, 9 x 14 in)

Embarcadero (acuarela, 35 x 45 cm)

Dock (watercolor, 14 x 18 in)

Sombras (acuarela, 30 x 42 cm)
Shadows (watercolor, 12 x 17 in)

Nubes (acuarela, 35 x 40 cm)
Clouds (watercolor, 14 x 16 in)

Magueyes (acuarela, 20 x 45 cm)
Magueyes (watercolor, 8 x 18 in)

volcanes volcanoes

Nevado de Toluca (acuarela, 27 x 71 cm)
Nevado de Toluca (watercolor, 11 x 28 in)

Popocatépetl (acuarela, 35 x 54 cm)
Popocatépetl (watercolor, 14 x 21 in)

Camino al Nevado (acuarela, 35 x 54 cm)
Road to Nevado (watercolor, 14 x 21 in)

Nevado en primavera (acuarela, 35 x 53 cm)
Nevado in Spring (watercolor, 14 x 21 in)

Vestido de blanco (acuarela, 35 x 53 cm)
Dressed in White (watercolor, 14 x 21 in)

Día de campo (acuarela, 35 x 54 cm)
Picnic (watercolor, 14 x 21 in)

Tormenta (acuarela, 35 x 54 cm)
Storm (watercolor, 14 x 21 in)

Reflejos (acuarela, 54 x 74 cm)
Reflections (watercolor, 21 x 29 in)

Bajo su sombra (acuarela, 54 x 74 cm)
Under its Shadow (watercolor, 21 x 29 in)

Verano en el Nevado (acuarela, 35 x 53 cm)
Summer in Nevado (watercolor, 14 x 21 in)

Camino Real al Nevado (acuarela, 54 x 74 cm)
Royal Road to Nevado (watercolor, 21 x 29 in)

Alzo mis ojos a los montes (acuarela, 34 x 54 cm)
I Raise my Eyes to the Mountains (watercolor, 13 x 21 in)

Hacia la montaña (acuarela, 27 x 74 cm)
Towards the Mountain (watercolor, 11 x 29 in)

caseríos
homestead

Luz del pueblo (acuarela, 34 x 54 cm)
Town Light (watercolor, 13 x 21 in)

Ruinas (acuarela, 17 x 21 cm)
Ruins (watercolor, 7 x 8 in)

Pueblo alegre (acuarela, 26 x 35 cm)
Cheerful Town (watercolor, 10 x 14 in)

Rumbo a la jornada (acuarela, 26 x 35 cm)
Heading to Work (watercolor, 10 x 14 in)

El granero de don José (acuarela, 34 x 56 cm)
Don José's Barn (watercolor, 13 x 22 in)

Morada de la paz (acuarela, 34 x 54 cm)
Peace Abode (watercolor, 13 x 21 in)

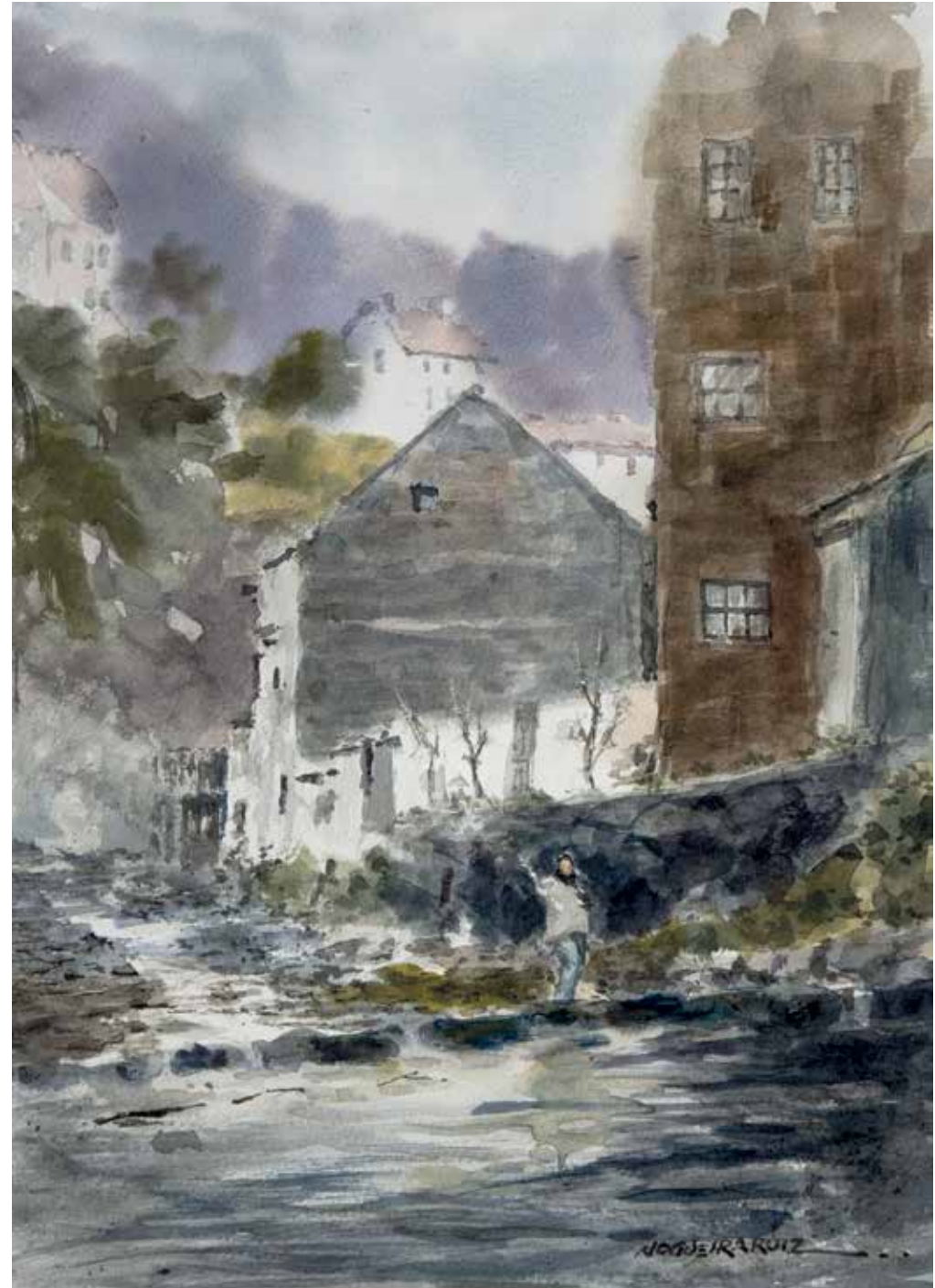
Luces del amanecer (acuarela, 35 x 53 cm)
Dawn Lights (watercolor, 14 x 21 in)

Paisaje italiano (acuarela, 26 x 35 cm)
Italian Landscape (watercolor, 10 x 14 in)

El ranchito (acuarela, 26 x 35 cm)
El Ranchito (watercolor, 10 x 14 in)

A la orilla del río (acuarela, 36 x 24 cm)
By the River (watercolor, 14 x 9 in)

Hacienda Las Ánimas (acuarela, 26 x 31 cm)
Hacienda Las Ánimas (watercolor, 10 x 12 in)

La casona (acuarela, 26 x 35 cm)

The Manor (watercolor, 10 x 14 in)

Tienda Don Manolo (acuarela, 26 x 35 cm)
Store Don Manolo (watercolor, 10 x 14 in)

Rinconada del Sol (acuarela, 27 x 71 cm)
Rinconada del Sol (watercolor, 11 x 28 in)

San Pedro Tlanisco (acuarela, 34 x 54 cm)
San Pedro Tlanisco (watercolor, 13 x 21 in)

Casa del campo (acuarela, 26 x 35 cm)
Country House (watercolor, 10 x 14 in)

Regreso a casa (acuarela, 26 x 35 cm)
Homecoming (watercolor, 10 x 14 in)

Pueblo mío (acuarela, 54 x 74 cm)
My Town (watercolor, 21 x 29 in)

The background of the page is a faint, artistic sketch of a temple complex. The sketch is rendered in a light, textured style, possibly using charcoal or pencil. It shows a large building with multiple domes and a central tower. In the foreground, there is a person standing on a path, and some trees or bushes are visible on the left side. The overall tone is muted and artistic.

templos temples

123

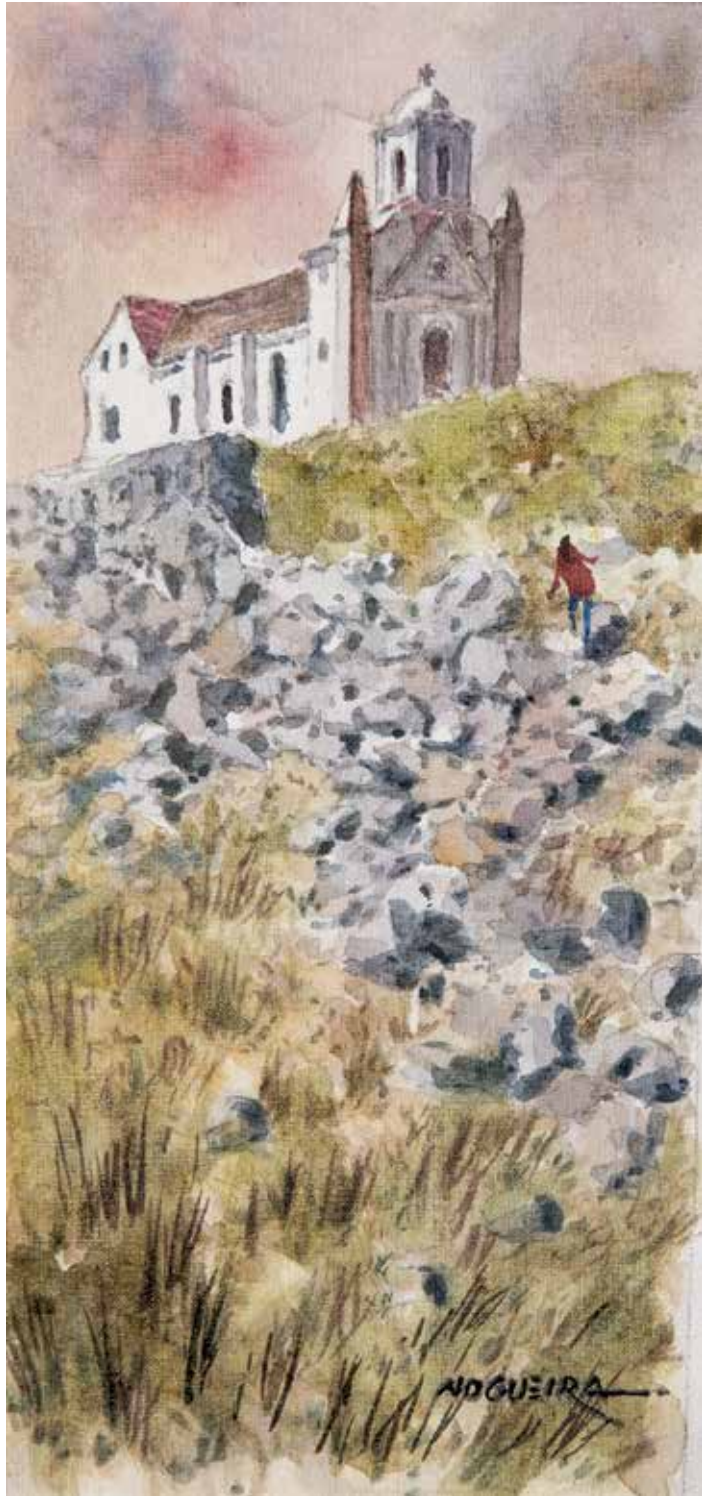

Su luz (acuarela, 26 x 36 cm)

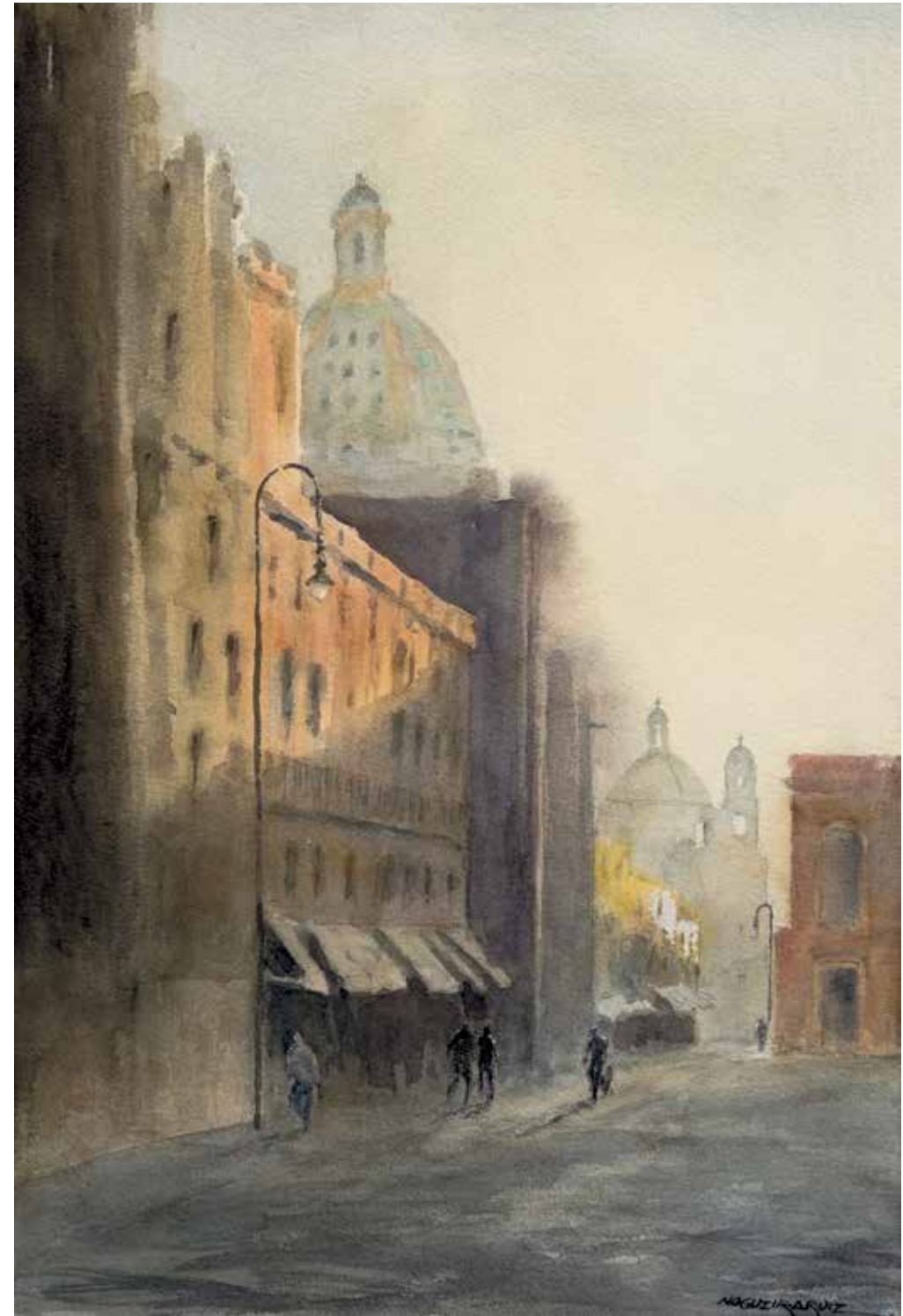
Light (watercolor, 10 x 14 in)

Día de gracias (acuarela, 34 x 54 cm)
Thankful Day (watercolor, 13 x 21 in)

Desde lo alto (acuarela, 27 x 11 cm)
From the Top (watercolor, 11 x 4 in)

Centro histórico (acuarela, 54 x 36 cm)
Historic Centre (watercolor, 21 x 14 in)

La avenida (acuarela, 34 x 54 cm)
The Avenue (watercolor, 13 x 21 in)

Un lenguaje sin palabras (acuarela, 30 x 44 cm)
A Language Without Words (watercolor, 12 x 17 in)

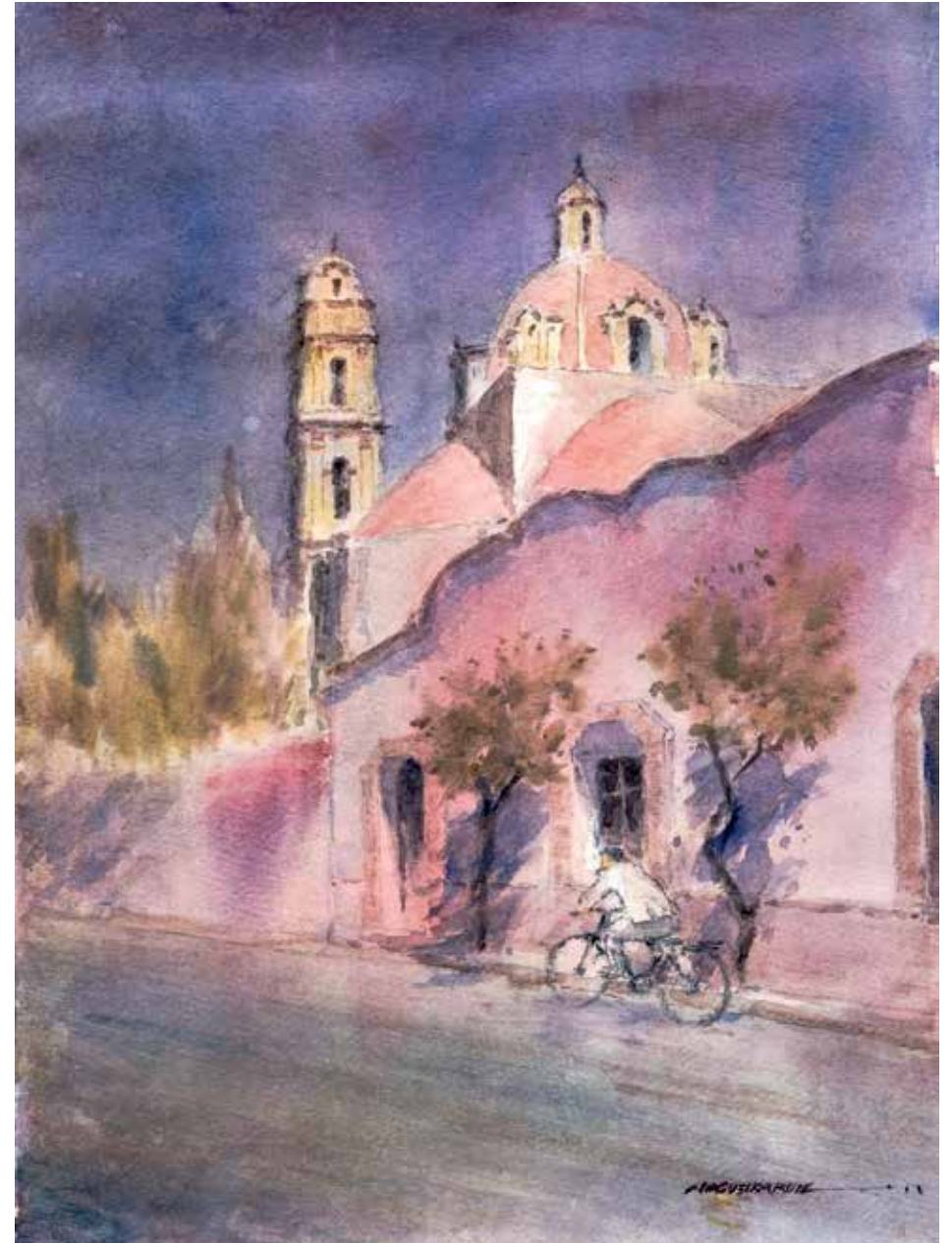
Rumbo a Zacatecas (acuarela, 54 x 74 cm)
Way to Zacatecas (watercolor, 21 x 29 in)

Paisaje mexicano (acuarela, 39 x 54 cm)
Mexiquense Landscape (watercolor, 15 x 21 in)

A missa (acuarela, 74 x 54 cm)
To Mass (watercolor, 29 x 21 in)

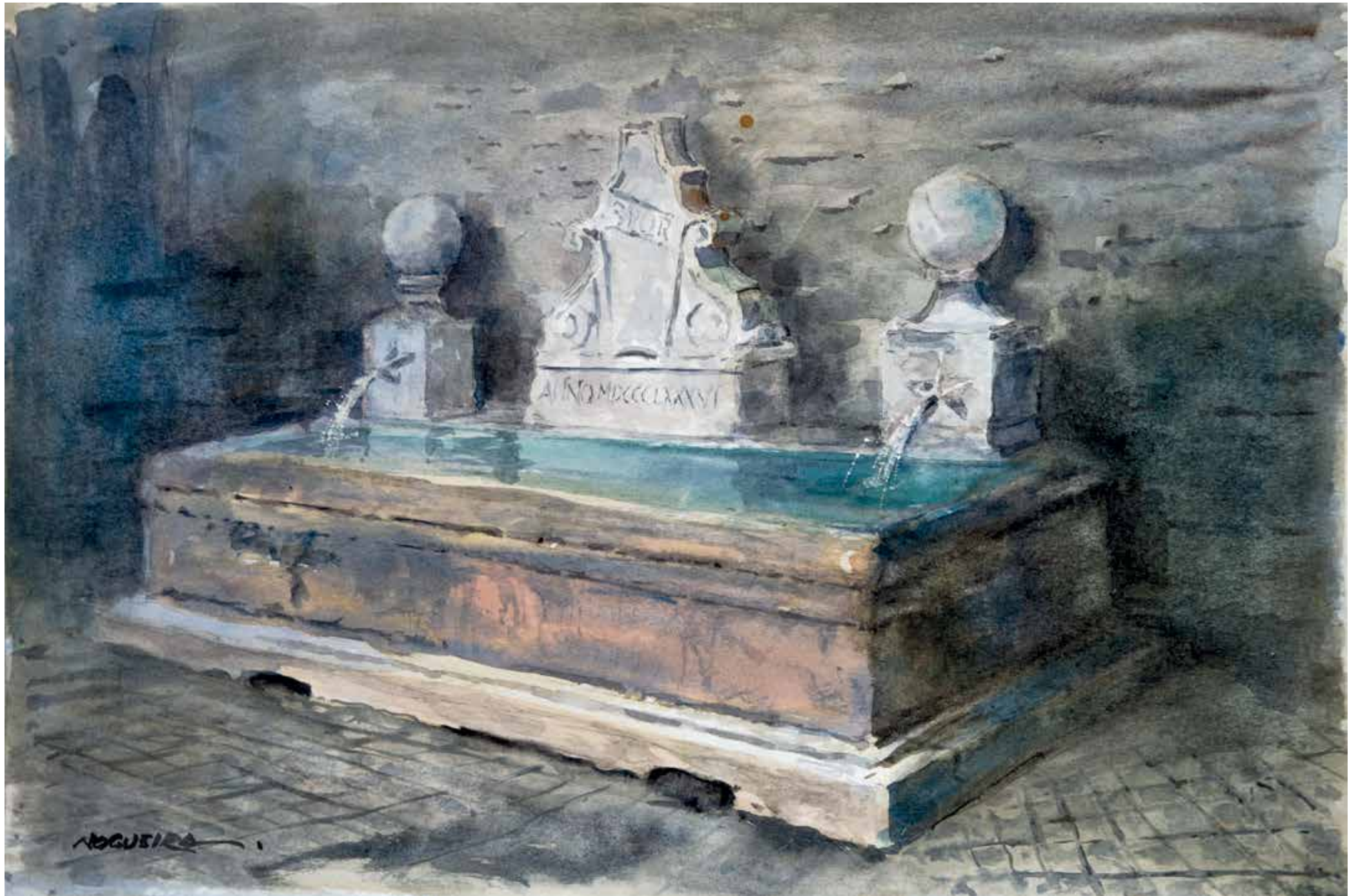

Metepec (acuarela, 54 x 34 cm)
Metepec (watercolor, 21 x 13 in)

San Antonio Buenavista (acuarela, 34 x 54 cm)

San Antonio Buenavista (watercolor, 13 x 21 in)

Pileta romana (acuarela, 26 x 35 cm)
Roman Bath (watercolor, 10 x 14 in)

Venecia (acuarela, 35 x 26 cm)
Venice (watercolor, 14 x 10 in)

Desde la hacienda (acuarela, 54 x 34 cm)
From the Hacienda (watercolor, 21 x 13 in)

Huitzila (acuarela, 40 x 54 cm)
Huitzila (watercolor, 16 x 21 in)

Las Ánimas (acuarela, 35 x 54 cm)
Las Ánimas (watercolor, 14 x 21 in)

La Asunción (acuarela, 54 x 34 cm)
La Asunción (watercolor, 21 x 13 in)

Guatemala (acuarela, 35 x 54 cm)

Guatemala (watercolor, 14 x 21 in)

playas
beaches

139

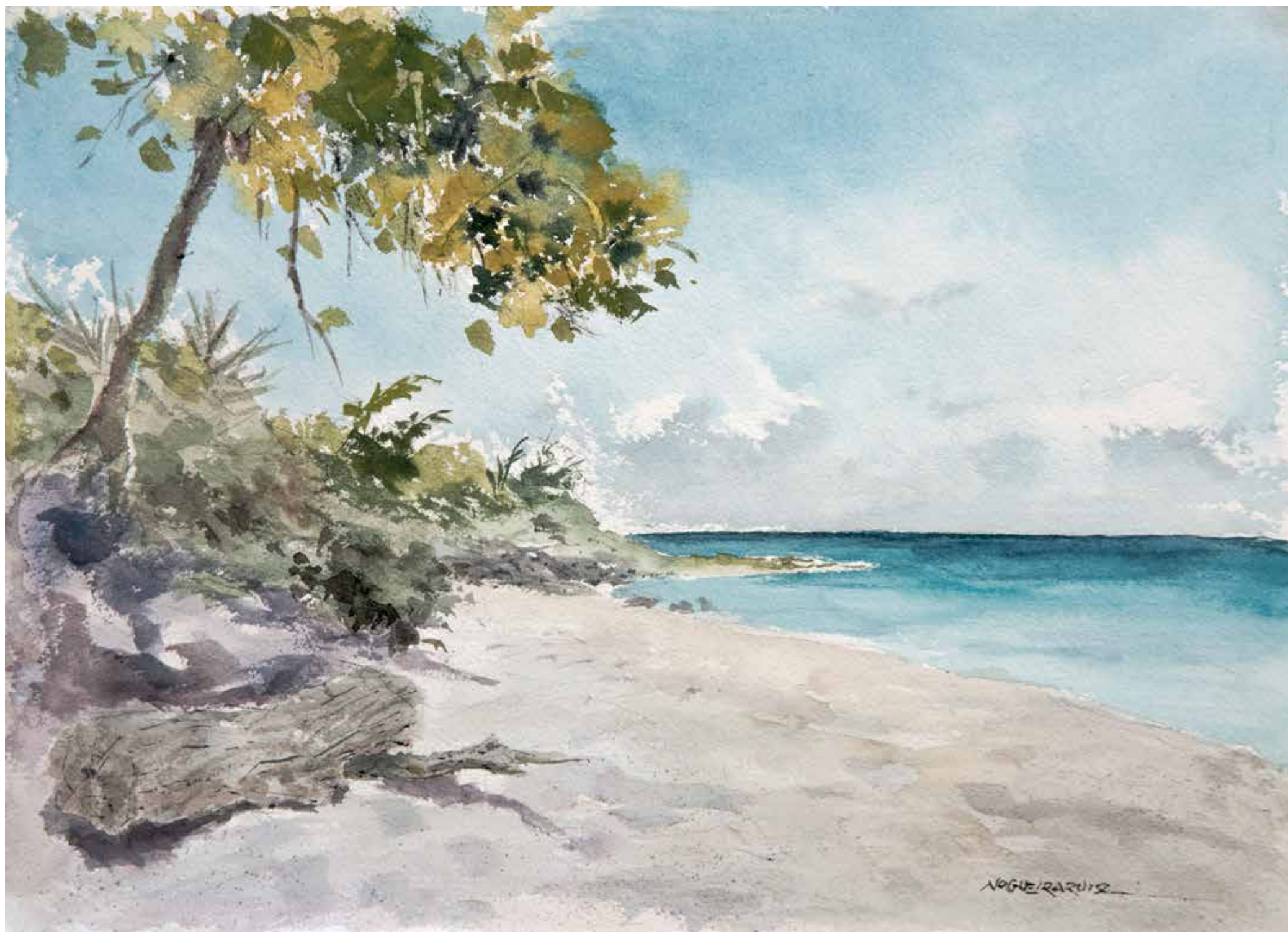
La tormenta (acuarela, 35 x 54 cm)
The Storm (watercolor, 14 x 21 in)

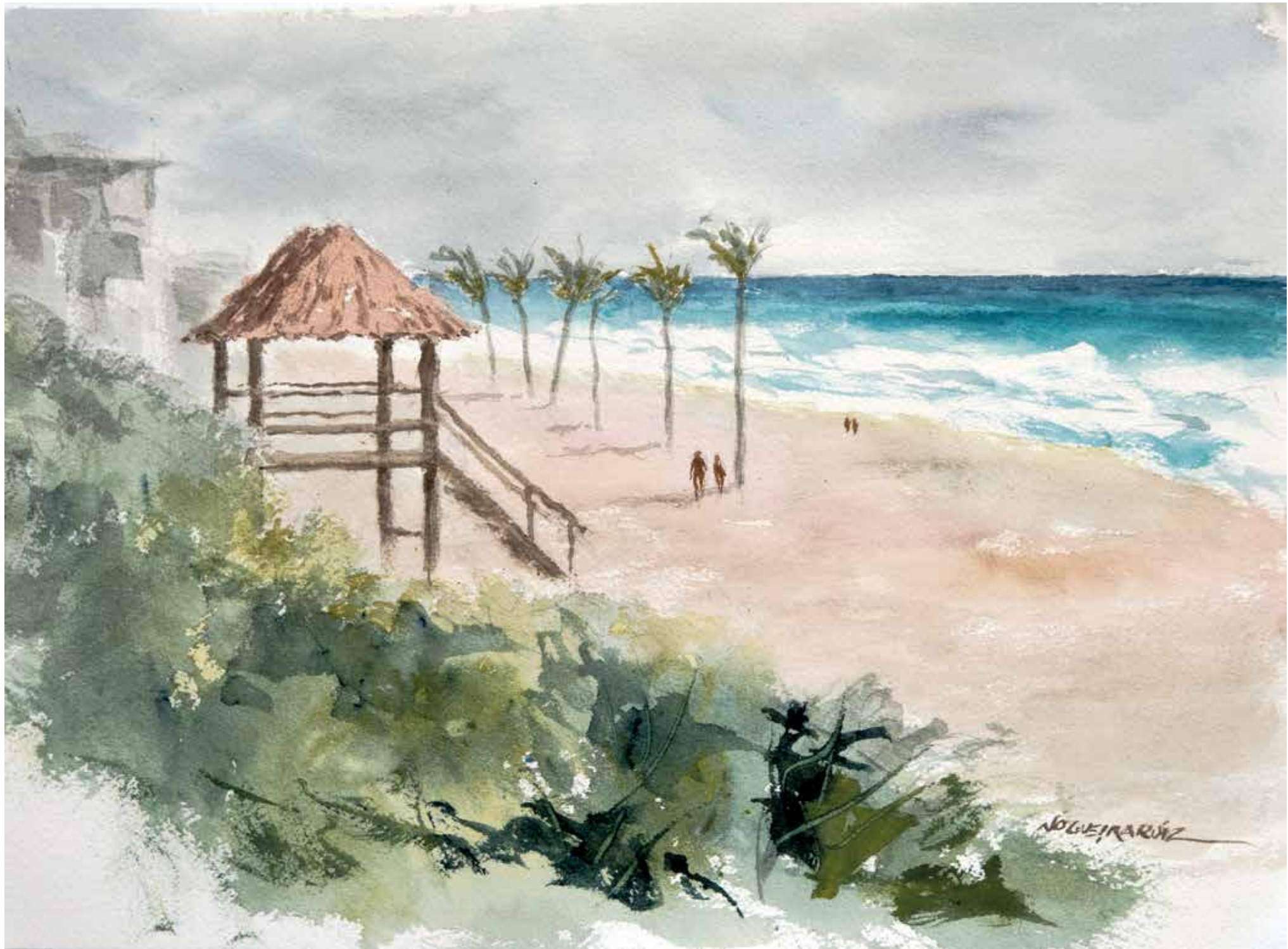
Puerto Morelos (acuarela, 34 x 54 cm)
Puerto Morelos (watercolor, 13 x 21 in)

Barcas (acuarela, 17 x 25 cm)
Boats (watercolor, 7 x 10 in)

La paz del mar (acuarela, 24 x 35 cm)
The Peace of the Sea (watercolor, 9 x 14 in)

Cancún (acuarela, 24 x 35 cm)
Cancún (watercolor, 9 x 14 in)

Marea alta (acuarela, 35 x 26 cm)
High Tide (watercolor, 14 x 10 in)

Palapas (acuarela, 34 x 54 cm)
Palapas (watercolor, 13 x 21 in)

Barca de pescadores (acuarela, 36 x 40 cm)
Fishermen's Boat (watercolor, 14 x 16 in)

Puerto Vallarta (acuarela, 25 x 36 cm)
Puerto Vallarta (watercolor, 10 x 14 in)

figura figure

149

Jazz (acuarela, 36 x 25 cm)
Jazz (watercolor, 14 x 10 in)

La chelista (acuarela, 36 x 25 cm)
The Cellist (watercolor, 14 x 10 in)

El músico (acuarela, 36 x 26 cm)
The Musician (watercolor, 14 x 10 in)

Retrato (acuarela, 56 x 36 cm)
Portrait (watercolor, 22 x 14 in)

Calavera (acuarela, 35 x 54 cm)
Skull (watercolor, 14 x 21 in)

En el museo (acuarela, 26 x 35 cm)
In the Museum (watercolor, 10 x 14 in)

Autorretrato (acuarela, 25 x 40 cm)
Self-Portrait (watercolor, 10 x 16 in)

Lola (acuarela, 54 x 34 cm)
Lola (watercolor, 21 x 13 in)

El baño (acuarela, 54 x 35 cm)
The Bath (watercolor, 21 x 14 in)

Campesina (acuarela, 35 x 54 cm)
Peasant (watercolor, 14 x 21 in)

Patricia (acuarela, 36 x 54 cm)
Patricia (watercolor, 14 x 21 in)

La del rebozo (acuarela, 74 x 54 cm)

The Girl in the Shawl (watercolor, 29 x 21 in)

Doña Rosa (acuarela, 36 x 26 cm)
Doña Rosa (watercolor, 14 x 10 in)

Tarahumaras (acuarela, 36 x 25 cm)
Tarahumaras (watercolor, 14 x 10 in)

Adriana (acuarela, 74 x 54 cm)
Adriana (watercolor, 29 x 21 in)

Fabiola (acuarela, 74 x 54 cm)
Fabiola (watercolor, 29 x 21 in)

Paula (acuarela, 37 x 29 cm)
Paula (watercolor, 15 x 11 in)

Chiapaneca (acuarela, 53 x 35 cm)
Chiapaneca (watercolor, 21 x 14 in)

Alejandra (acuarela, 74 x 64 cm)
Alejandra (watercolor, 29 x 25 in)

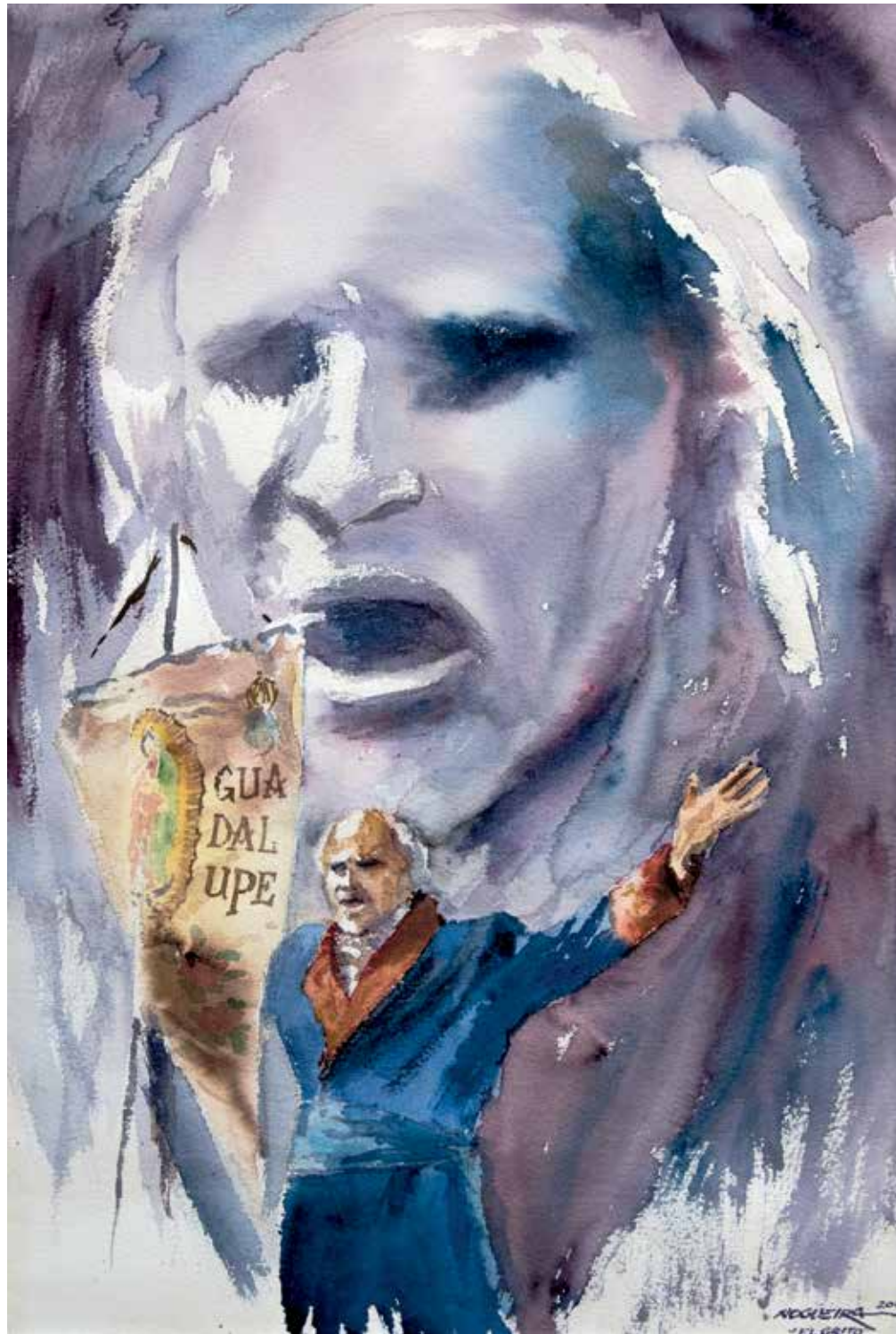
La pintora (acuarela, 20 x 40 cm)
The Painter (watercolor, 8 x 16 in)

Frida (acuarela, 54 x 35 cm)
Frida (watercolor, 21 x 14 in)

Azul (acuarela, 54 x 36 cm)
Blue (watercolor, 21 x 14 in)

El grito (acuarela, 74 x 54 cm)
The Scream (watercolor, 29 x 21 in)

Bicentenario (acuarela, 74 x 54 cm)
Bicentennial (watercolor, 29 x 21 in)

Teresa (acuarela, 54 x 36 cm)
Teresa (watercolor, 21 x 14 in)

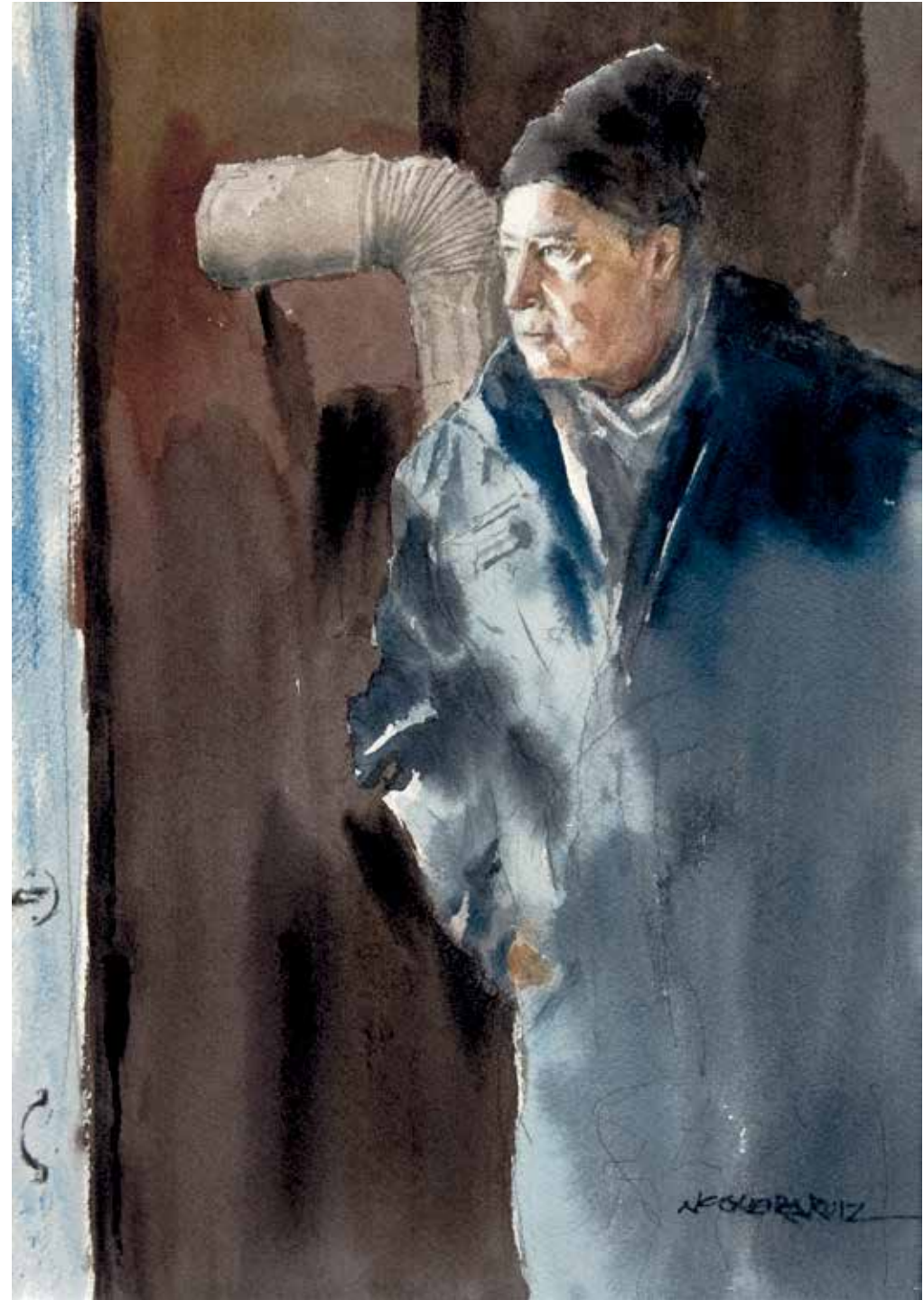
Natalia (acuarela, 74 x 54 cm)
Natalia (watercolor, 29 x 21 in)

Alida (acuarela, 34 x 54 cm)
Alida (watercolor, 13 x 21 in)

Don Refugio (acuarela, 36 x 24 cm)
Don Refugio (watercolor, 14 x 9 in)

Invierno (acuarela, 36 x 25 cm)
Winter (watercolor, 14 x 10 in)

desnudos nudes

169

NOGUEIRA

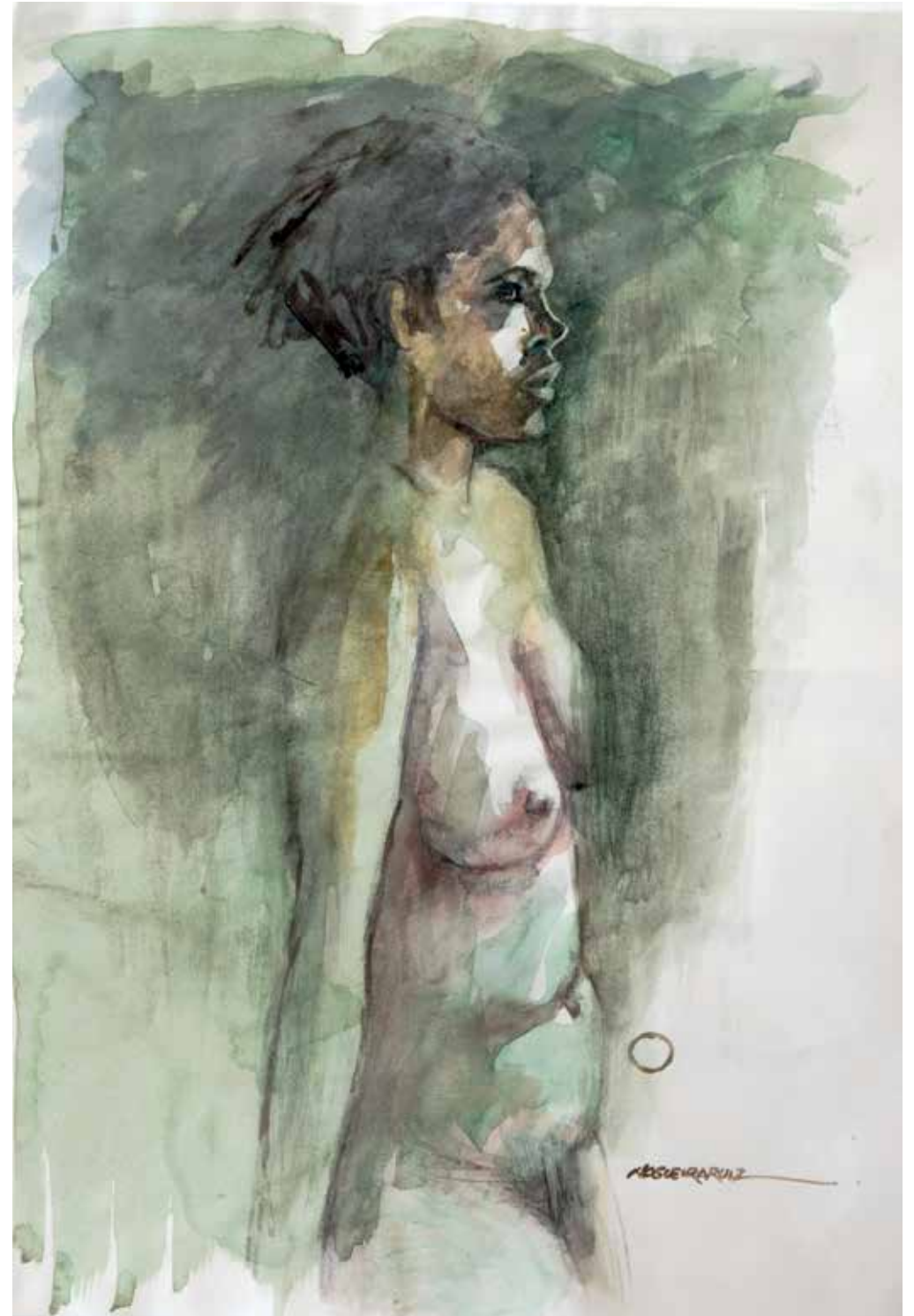
Alcatraz (acuarela, 34 x 24 cm)
Gannet (watercolor, 13 x 9 in)

Arrayán (acuarela, 36 x 26 cm)
Myrtle (watercolor, 14 x 10 in)

Loto (acuarela, 36 x 26 cm)
Loto (watercolor, 14 x 10 in)

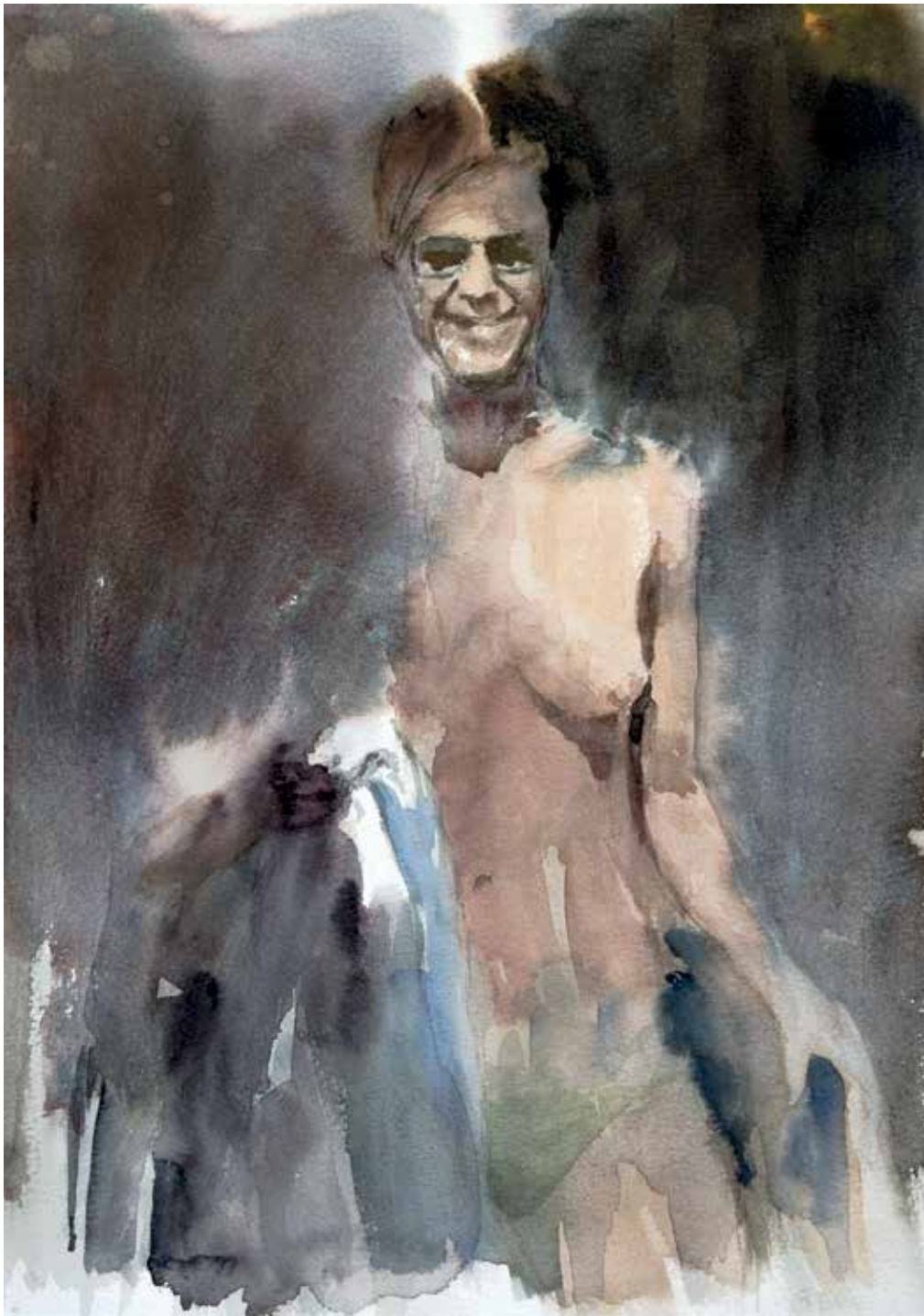
Tulipán (acuarela, 35 x 25 cm)
Tulip (watercolor, 14 x 10 in)

Lili (acuarela, 25 x 70 cm)
Lily (watercolor, 10 x 28 in)

Ave del paraíso (acuarela, 25 x 70 cm)
Bird of Paradise (watercolor, 10 x 28 in)

Bugambilia (acuarela, 35 x 25 cm)
Bougainvillea (watercolor, 14 x 10 in)

Jacaranda (acuarela, 35 x 25 cm)
Jacaranda (watercolor, 14 x 10 in)

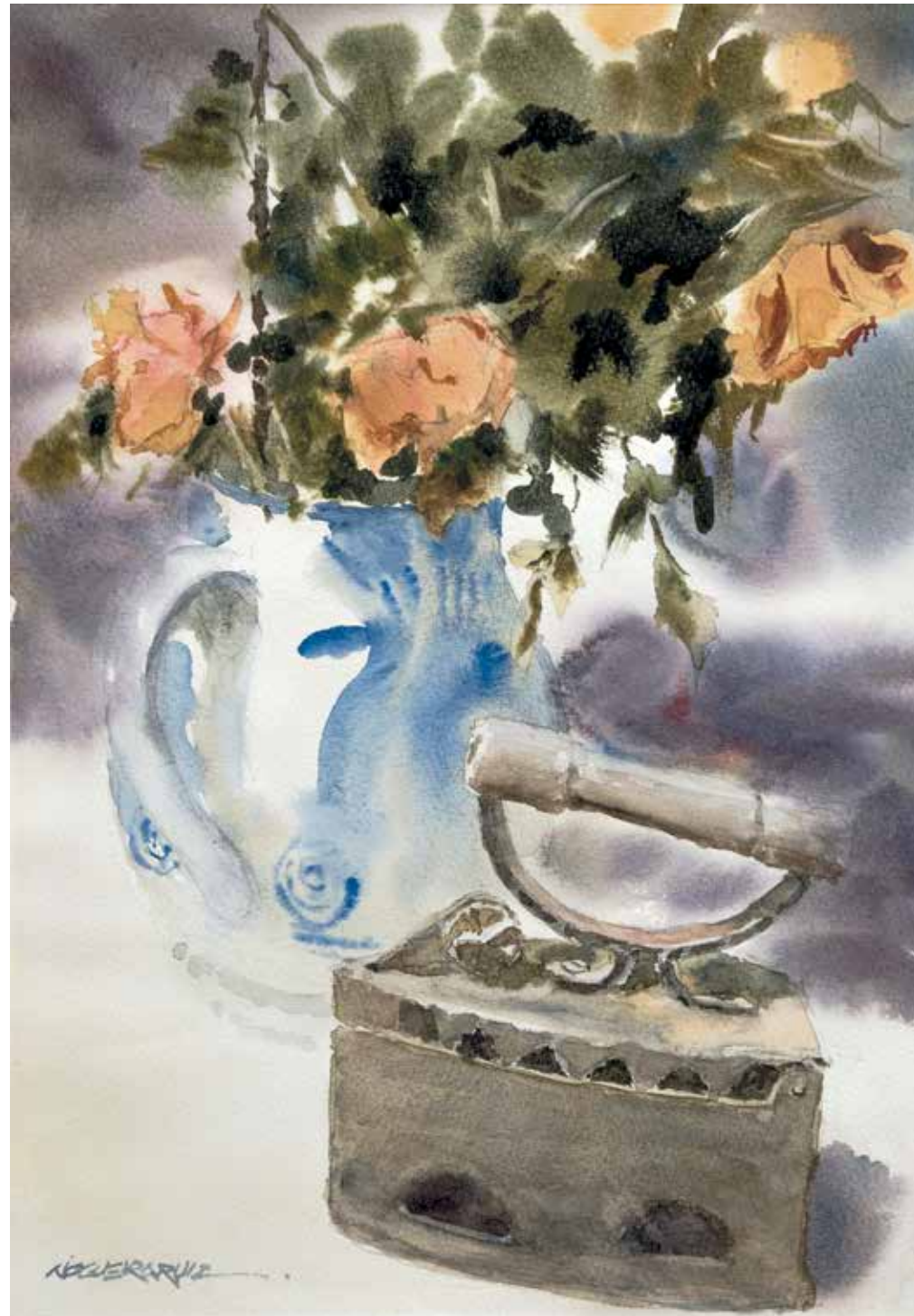

naturaleza muerta
still life

175

Mazorca (acuarela, 26 x 36 cm)
Cob (watercolor, 10 x 14 in)

Recuerdos (acuarela, 54 x 34 cm)
Memories (watercolor, 21 x 13 in)

Mexicano (acuarela, 36 x 54 cm)

Mexican (watercolor, 14 x 21 in)

Maggi (acuarela, 36 x 54 cm)
Maggi (watercolor, 14 x 21 in)

Rosas (acuarela, 54 x 34 cm)
Roses (watercolor, 21 x 13 in)

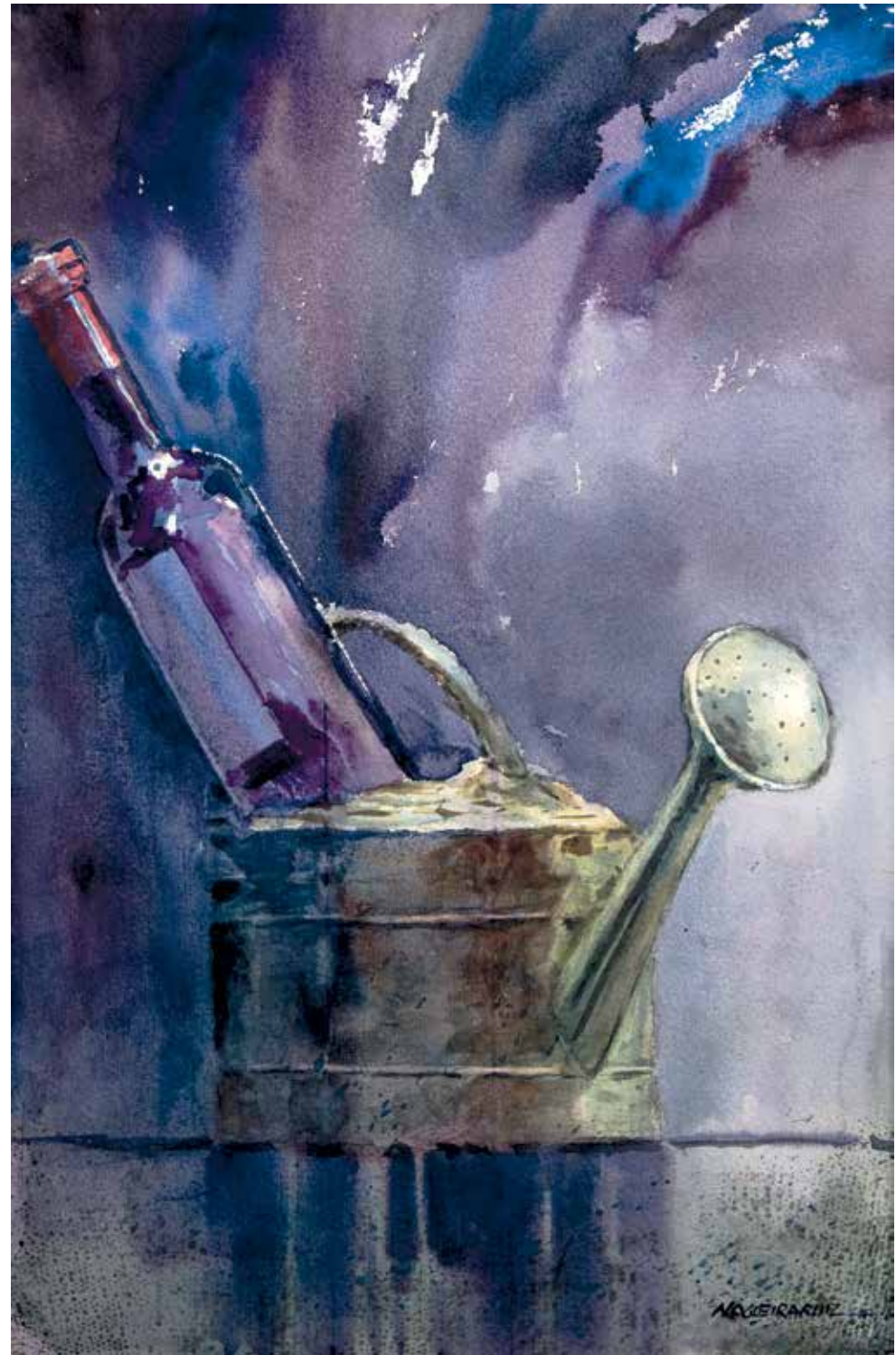
Blancas (acuarela, 54 x 34 cm)
White (watercolor, 21 x 13 in)

Las uvas (acuarela, 36 x 52 cm)
Grapes (watercolor, 14 x 20 in)

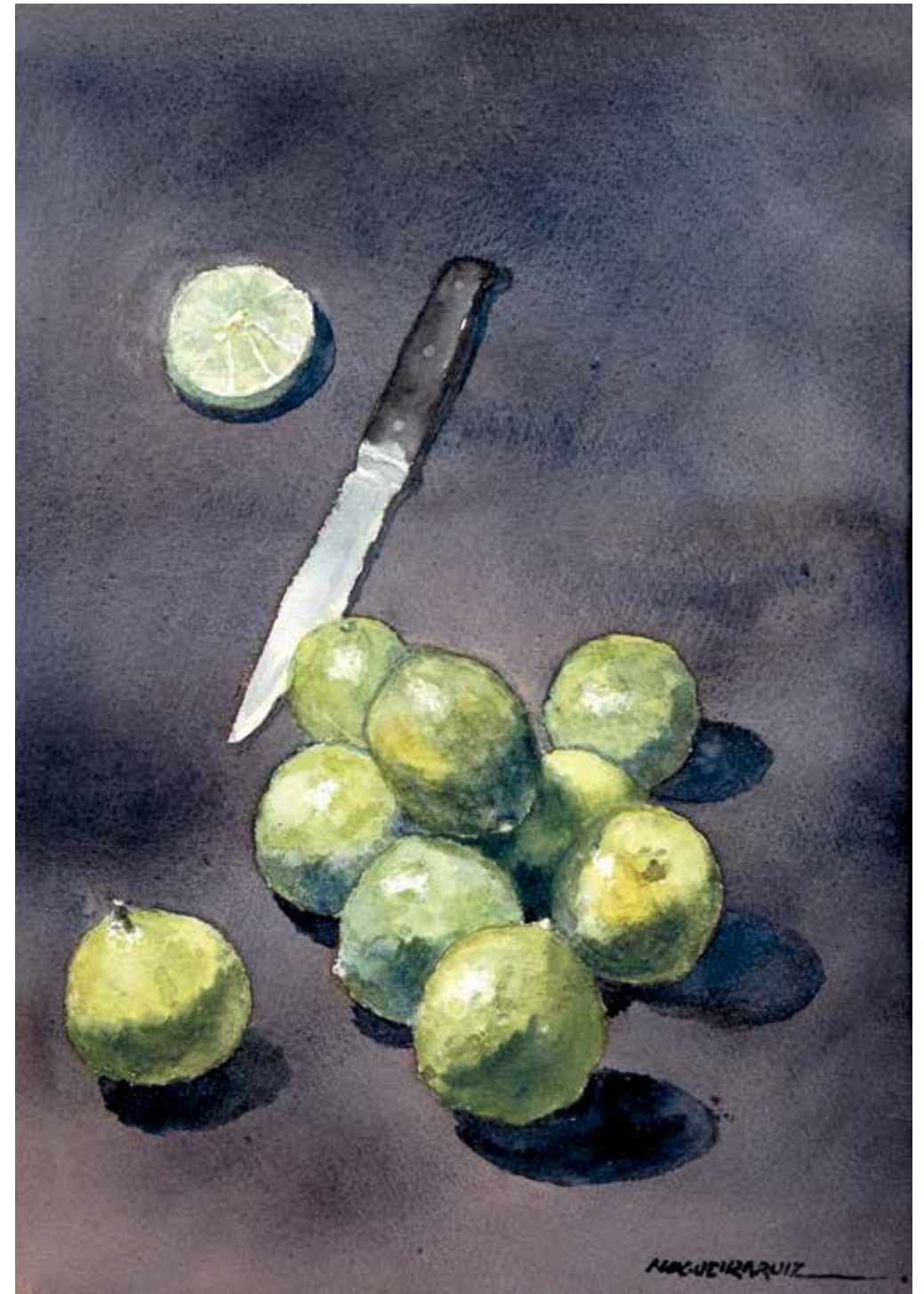
Bicicleta (acuarela, 54 x 31 cm)
Bycicle (watercolor, 21 x 12 in)

La reserva del jardinero (acuarela, 54 x 34 cm)
The Gardener's Reserve (watercolor, 21 x 13 in)

Flores (acuarela, 34 x 25 cm)
Flowers (watercolor, 13 x 10 in)

Limonos (acuarela, 34 x 25 cm)
Limes (watercolor, 13 x 10 in)

Margaritas (acuarela, 27 x 60 cm)

Daisies (watercolor, 11 x 24 in)

interiores

interiors

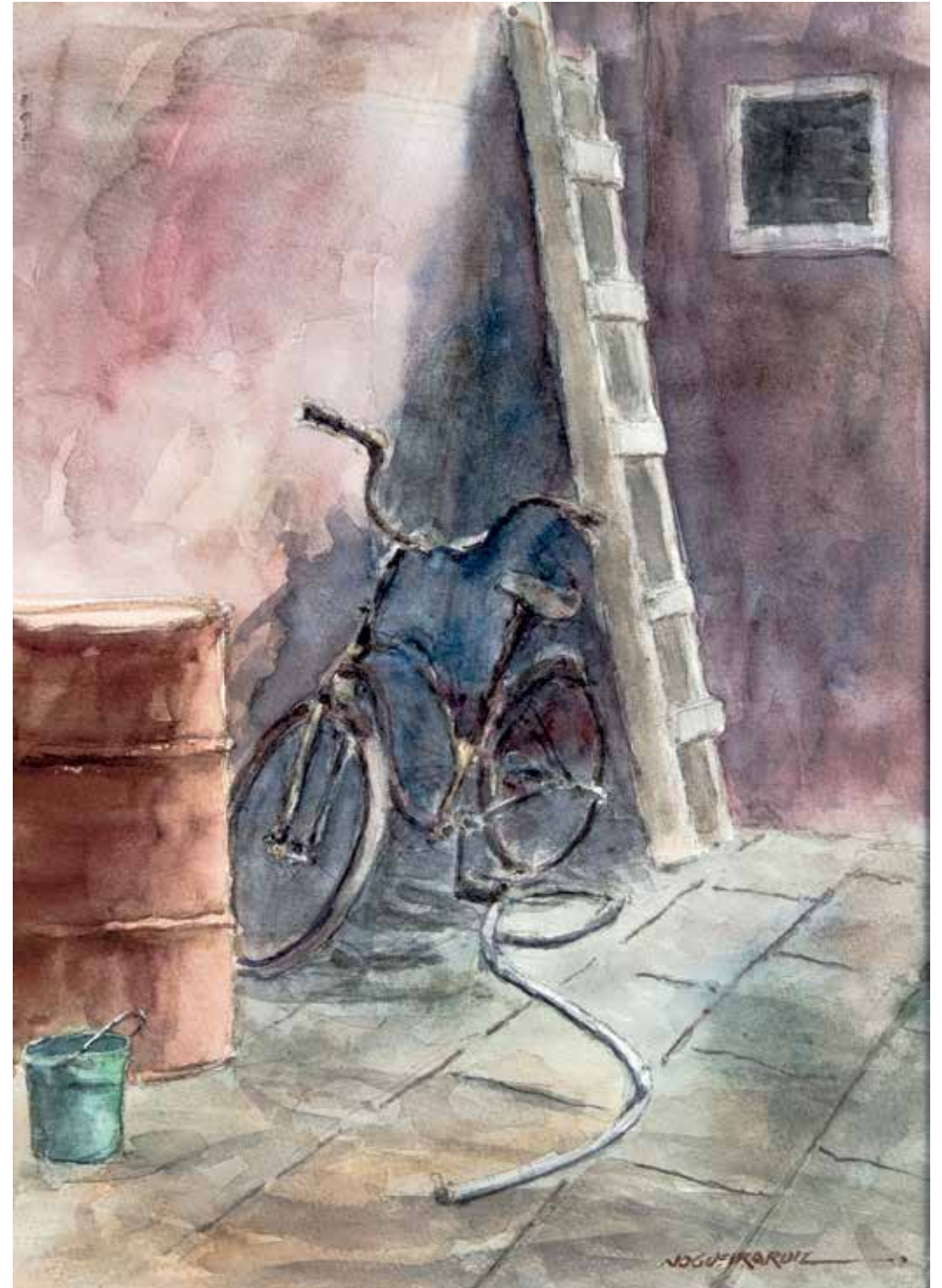
185

Patio de Rectoría (acuarela, 34 x 54 cm)
Rectoría's Yard (watercolor, 13 x 21 in)

Taller (acuarela, 34 x 24 cm)
Workshop (watercolor, 13 x 9 in)

Patio (acuarela, 34 x 24 cm)
Yard (watercolor, 13 x 9 in)

Museo de la Acuarela (acuarela, 34 x 54 cm)
Museo de la Acuarela (watercolor, 13 x 21 in)

animales
animals

189

Antilope (acuarela, 27 x 74 cm)
Antelope (watercolor, 11 x 29 in)

Toro (acuarela, 25 x 36 cm)
Bull (watercolor, 10 x 14 in)

Caballo (acuarela, 25 x 36 cm)
Horse (watercolor, 10 x 14 in)

Fuerza (acuarela, 25 x 36 cm)
Strenght (watercolor, 10 x 14 in)

Carrera (acuarela, 35 x 54 cm)

Race (watercolor, 14 x 21 in)

Suerte charra (acuarela, 25 x 35 cm)
Charro's Trick (watercolor, 10 x 14 in)

Lucero (acuarela, 35 x 26 cm)

Bright Star (watercolor, 14 x 10 in)

abstracto
abstract

Galaxia (acuarela, 35 x 55 cm)
Galaxy (watercolor, 14 x 22 in)

Júpiter (acuarela, 35 x 54 cm)
Jupiter (watercolor, 14 x 21 in)

Universo (acuarela, 11 x 27 cm)
Universe (watercolor, 4 x 11 in)

Urano (acuarela, 25 x 60 cm)
Uranus (watercolor, 10 x 24 in)

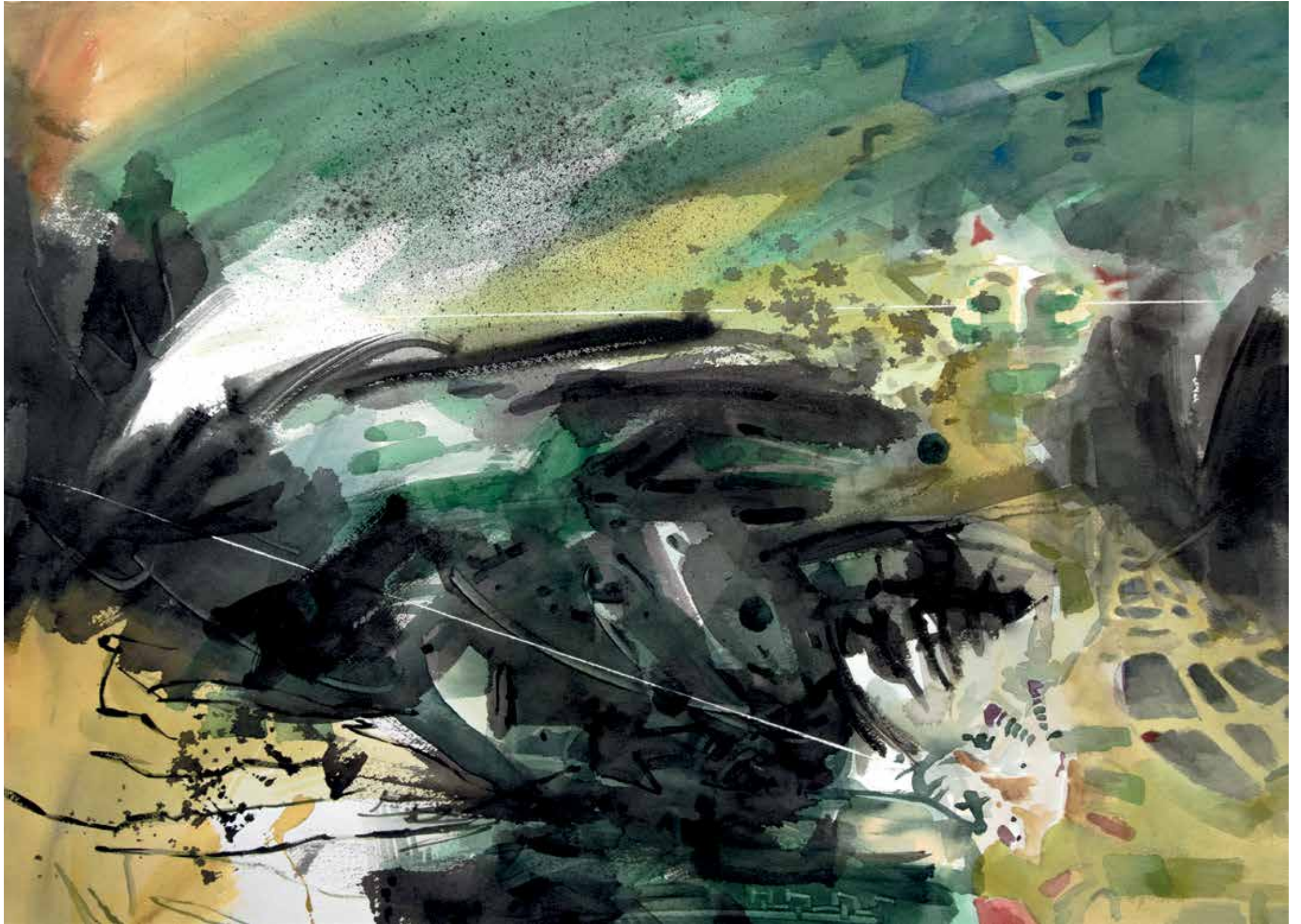

Asteroides (acuarela, 35 x 25 cm)
Asteroids (watercolor, 14 x 10 in)

Plutón (acuarela, 70 x 27 cm)
Pluto (watercolor, 28 x 11 in)

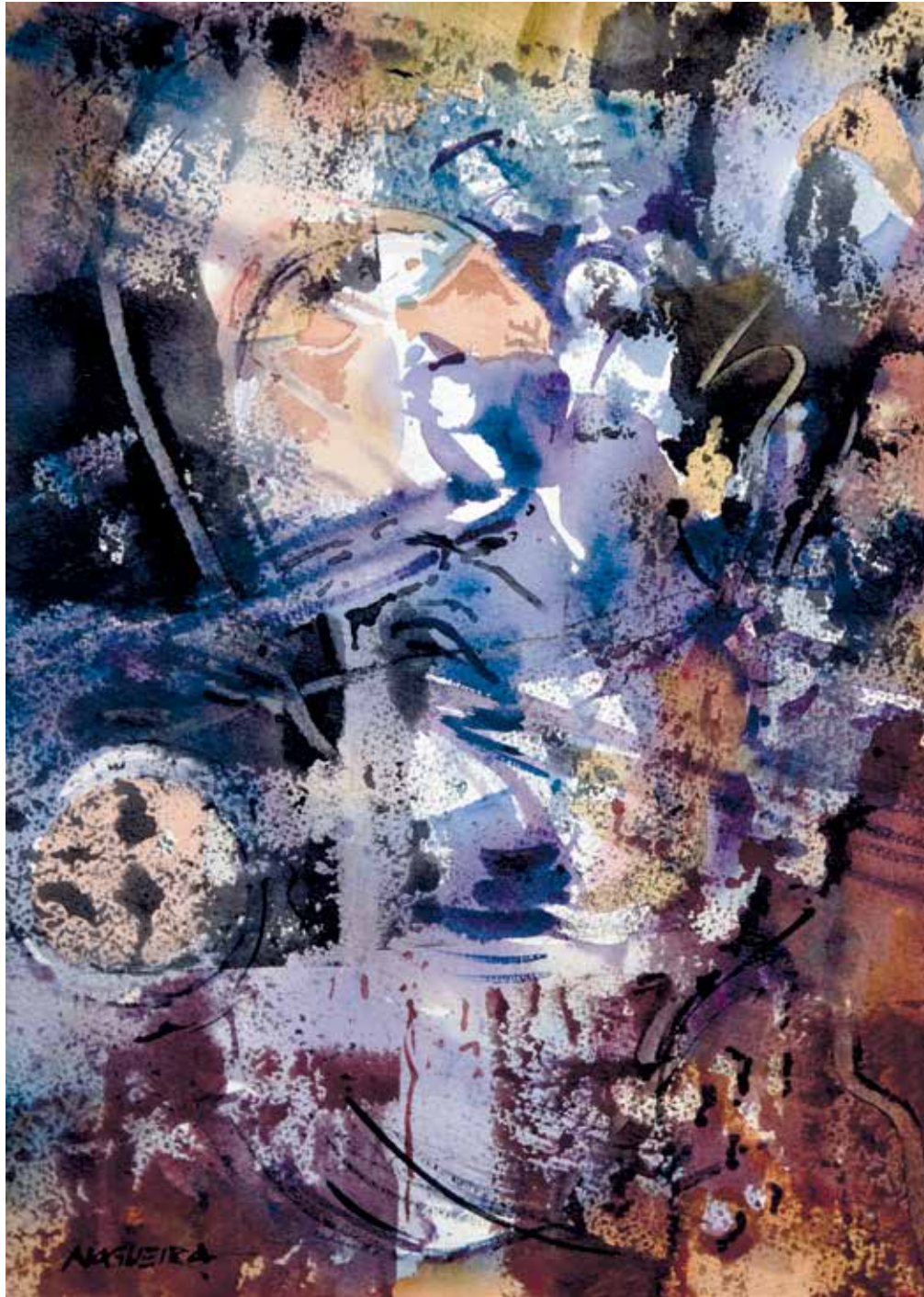

Tierra (acuarela, 54 x 74 cm)
Earth (watercolor, 21 x 29 in)

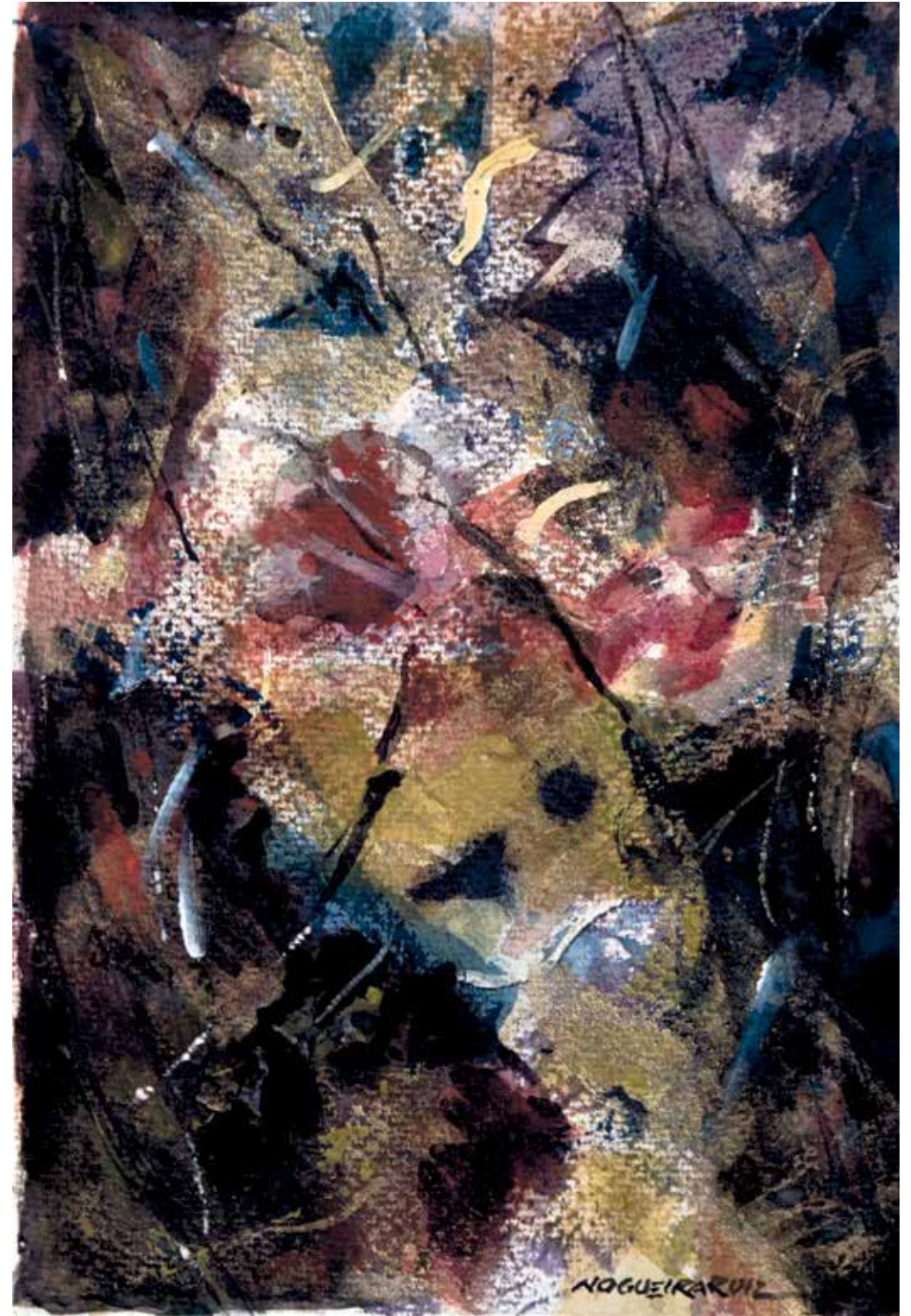

Meteoritos (acuarela, 54 x 74 cm)

Meteors (watercolor, 21 x 29 in)

Neptuno (acuarela, 35 x 25 cm)
Neptune (watercolor, 14 x 10 in)

Marte (acuarela, 25 x 35 cm)
Mars (watercolor, 10 x 14 in)

Mercurio (acuarela, 35 x 25 cm)
Mercury (watercolor, 14 x 10 in)

Benito Nogueira nació en Ciudad de México el 30 de noviembre de 1944. Es hijo del también acuarelista Benito Nogueira Carrasco. Creció en Chihuahua y estudió arquitectura en Monterrey. Después, en 1970, se trasladó a Toluca, donde aún vive. En 1981 fue becado por el Gobierno del Estado de México para estudiar diseño gráfico y acuarela en la Escola Massana de Barcelona, España. Realizó viajes de estudio por los principales museos de Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda, Suiza, Austria, Italia, España, Canadá y Estados Unidos. Tomó clases en los talleres de los maestros Ignacio Barrios y Demetrio Llordén.

Desde 1969 se ha dedicado al diseño y a la acuarela, arte en el que ha cosechado incontables éxitos. Entre otros reconocimientos, recibió la Presea Estado de México de Artes y Letras “Sor Juana Inés de la Cruz” (2008), la mención de honor en el Salón Anual del Museo Nacional de la Acuarela “Alfredo Guati Rojo” (2005) y la Presea de la Cultura Metepec (1995).

Ha sido jurado en distintos concursos de acuarela nacionales e internacionales. Asimismo, ha participado con su obra en exposiciones en México y en el extranjero, por ejemplo, en el Museo Internazionale Dinamico di Arte Contemporanea, en Italia, y en la Sociedad de Acuarelistas de San Petersburgo, Rusia. Actualmente dirige el Museo de la Acuarela del Estado de México.

Benito Nogueira was born in Mexico City on November 30, 1944. His father is also watercolorist: Benito Nogueira Carrasco. He grew up in Chihuahua and studied architecture in Monterrey. Then, in 1970, he moved to Toluca, where he still lives. In 1981, with the support of the Government of the State of Mexico, he went to study graphic design and watercolor at the Escola Massana in Barcelona, Spain. He made study trips through the main museums of England, France, Germany, Holland, Switzerland, Austria, Italy, Spain, Canada and the United States. He took classes with Ignacio Barrios and Demetrio Llordén.

Since 1969 he has been dedicated to design and watercolor, art in which he has had countless successes. Among other recognitions, she received the Presea Estado de México de Artes y Letras “Sor Juana Inés de la Cruz” (2008), the honorable mention in the Salón Anual del Museo Nacional de la Acuarela “Alfredo Guati Rojo” (2005) and the Presea de la Cultura Metepec (1995).

He has been a jury in national and international watercolor competitions. Likewise, he has participated with his work in exhibitions in Mexico and other countries, for example, in the Museo Internazionale Dinamico di Arte Contemporanea, in Italy, and in the Society of Watercolourists in Saint Petersburg, Russia. He currently directs the Museo de la Acuarela del Estado de México.

Colaboradores

Benjamín A. Araujo Mondragón. Escritor y periodista egresado de la UAEM. Ha publicado 12 libros, los más recientes de los cuales son *Liturgia, amaneceres y otros poemas* (GEM, 2013) y *A surco de propósitos* (UAEM, 2015). Tiene una novela inédita. Ha colaborado en cuatro universidades del país y escrito para diversos medios. Dirigió la revista *Castálida* y fue subdirector de Publicaciones del IMC.

Ricardo Camacho es curador de arte y especialista en la venta de obras de pintores y escultores de nombre internacional. Ha curado exhibiciones de, entre otros artistas, Francisco Toledo, José Luis Cuevas, Joy Laville, Leopoldo Flores, Vicente Rojo, Esther González, Manuel Felguérez, Luis Nishizawa, Benito Nogueira y Gogy Farías. Mantiene relaciones culturales curando exposiciones de diversos países, como Turquía, Hungría, El Salvador, Egipto y Emiratos Árabes Unidos, entre otros.

Maricruz Castro Ricalde. Doctora en letra modernas (Universidad Iberoamericana). Investigadora y profesora del Tec de Monterrey. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II. Ha recibido varios premios de ensayo a nivel regional y nacional. Ha publicado y coeditado más de una docena de libros, los más recientes de los cuales son *Las voces del deseo. Literatura y género en el Valle de Toluca* (GEM, 2014) y *Sitios de la memoria. México post-68* (con Mónica Szurmuk; Cuarto Propio, 2014). Dirige la colección *Desbordar el Cánon*, premiada en 2006 y 2009 por el Conaculta. Forma parte del Taller de Crítica Teórica y Literaria “Diana Morán”.

Collaborators

Benjamín A. Araujo Mondragón. Writer and journalist, graduated from UAEM. He has published 12 books, among them *Liturgia, amaneceres y otros poemas* (GEM, 2013) and *A surco de propósitos* (UAEM, 2015). He has an unpublished novel. He has collaborated in four universities in Mexico and written for various media. He directed the magazine *Castálida* and was assistant director of Publications at IMC.

Ricardo Camacho is an art curator and a specialist trader of the work of painters and sculptors internationally renowned. He has curated exhibitions of, among other artists, Francisco Toledo, José Luis Cuevas, Joy Laville, Leopoldo Flores, Vicente Rojo, Esther González, Manuel Felguérez, Luis Nishizawa, Benito Nogueira and Gogy Farías. He maintains cultural relationships as a curator for exhibits all over the world in countries like Turkey, Hungary, El Salvador, Egypt and the United Arab Emirates, among others.

Maricruz Castro Ricalde. PhD in Modern Literature (Universidad Iberoamericana). Researcher and professor for Tec de Monterrey. Member of Researcher's National System, level II. She has been honored with several essay awards at regional and national levels. She has published and co-published more than a dozen books, the most recent ones being *Las voces del deseo. Literatura y género en el Valle de Toluca* (GEM, 2014) and *Sitios de la memoria. México post-68* (with Mónica Szurmuk; Cuarto Propio, 2014). She heads the collection *Desbordar el Cánon*, awarded in 2006 and 2009 by Conaculta. She is a member of the Theory and Literary Criticism Workshop “Diana Morán”.

Mario Fajardo es administrador de empresas por la Universidad La Salle y maestro de finanzas y mercadotecnia por el Tec de Monterrey. Tiene una importante trayectoria como servidor público, pues ha trabajado en diversas dependencias, entre las que destacan la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Educación. También ha destacado como docente y periodista. Desde 2015 es coordinador de Estudios y Proyectos Especiales en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

Rocío González Páez cambia la arquitectura por los pinceles. Es una artista plástica de paleta elegante y de un simbolismo valiente que no se detiene al tocar ningún tema. Estudia artes plásticas en la ENAP. Alumna de Alfredo Guati Rojo en la Casa-Museo de la Acuarela Mexicana y también de los maestros Raúl Anguiano y Luis Nishizawa. Realiza investigaciones estéticas y museográficas y divide su tiempo entre su obra plástica y su labor como promotora y gestora cultural.

Boris Graizbord es arquitecto por la UNAM; maestro en geografía urbana por la Universidad de Durham y doctor en geografía social por la London School of Economics de Inglaterra. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III. Ha sido coordinador del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente de El Colegio de México desde 1995. Fue investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, director del Centro de Estudios de Desarrollo Social y coordinador de la maestría en desarrollo municipal de El Colegio Mexiquense (1986-1988). Ha publicado varios libros, el último sobre las metrópolis.

María Eugenia Leefmans es una destacada escritora nacida en Caracas, Venezuela, que radica en Toluca, México, desde 1969. Ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos la Presea de Artes y Letras “Sor Juana Inés de la Cruz” (2014); el segundo lugar en el

Mario Fajardo is a business administrator graduated from Universidad La Salle and he studied finance and marketing at Tec de Monterrey. He has an important career as a public servant; he has worked in various institutions, among them Secretaría del Trabajo, Secretaría de Desarrollo Económico and Secretaría de Educación. He has also worked as a teacher and journalist. Since 2015 he is coordinator of Estudios y Proyectos Especiales at Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

Rocío González Páez changes the architecture by brushes. She is a plastic artist of elegant palette and a brave symbolism that does not stop when touching any subject. She is studying Plastic Arts in the ENAP. Student of Alfredo Guati Rojo in the Casa-Museo de la Acuarela Mexicana and also of the masters Raúl Anguiano and Luis Nishizawa. She carries out aesthetic and museographic research and balances her time between her plastic work and her job as cultural promoter.

Boris Graizbord is an architect graduated from UNAM. He has a master's degree in urban geography from Durham University, and a PhD in social geography from London School of Economics, in England. He's a national investigator (SNI III). He has been a coordinator for Advanced Studies Program in environment and sustainable development for El Colegio de México since 1995. He was investigator for Instituto de Geografía (UNAM), director of Centro de Estudios de Desarrollo Social and coordinator of Programa de Maestría en Desarrollo Municipal (El Colegio Mexiquense; 1986-1988) He has published multiple books, the last one being about cities.

María Eugenia Leefmans is a great writer born in Caracas, Venezuela, who lives in Toluca, Mexico, since 1969. She has been honored with multiple recognitions, among them the Presea de Artes

Certamen Internacional de Literatura Letras del Bicentenario “Sor Juana Inés de la Cruz” (2011) por su novela *Lluvia*; el Premio Nacional de Novela para Escritoras “Nellie Campobello” (2010) por *Fuera del Paraíso*, y el Premio Nacional de Narrativa “Ignacio Manuel Altamirano” (2000) por *La dama de los perros*. Desde 1998 es colaboradora semanal en *El Sol de Toluca*.

Quintín Valdés es un destacado pintor formado en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y en la Academia de San Carlos. Ha sido profesor de pintura y dibujo en diversas instituciones. Ha organizado más de cien muestras y participado en exposiciones individuales y colectivas en Buenos Aires, Argentina, y en Veracruz, Oaxaca, Guadalajara, Morelos, así como en distintos recintos culturales del Estado de México. Ha sido curador del Museo-Taller “Luis Nishizawa”.

y Letras “Sor Juana Inés de la Cruz” (2014); the second place in the Certamen Internacional de Literatura Letras del Bicentenario “Sor Juana Inés de la Cruz” (2011) for her book *Lluvia*; the Premio Nacional de Novela para Escritoras “Nellie Campobello” (2010) with *Fuera del Paraíso*, and the Premio Nacional de Narrativa “Ignacio Manuel Altamirano” (2000) with *La dama de los perros*. Since 1998 she writes every week at *El Sol de Toluca*.

Quintín Valdés is a great painter who has studied in the Escuela Nacional de Artes Plásticas and the Academia de San Carlos. He has been a professor of painting and drawing in various institutions. He has organized more than a hundred exhibitions and participated in solo and group exhibitions in Buenos Aires, Argentina, and in Veracruz, Oaxaca, Guadalajara, Morelos, as well as in different cultural places in Mexico State. He has been curator of the Museo-Taller “Luis Nishizawa”.

Índice

5	Presentación
7	Prólogo
11	La magia del color
13	Romper el blanco
15	Decir siempre algo distinto
17	Gozo para los sentidos, disfrute para el alma
19	El camino hacia la belleza
23	Benito Nogueira: una reflexión sobre la acuarela, su medio de expresión
27	Cuando el agua diluye el color y afirma el sentimiento
31	El asombro incesante
33	DIBUJOS
63	PAISAJES
91	VOLCANES

Contents

5	Presentation
7	Prologue
11	The magic of color
13	Break the white
15	Always say something different
17	Joy for the senses, enjoyment for the soul
19	The path towards beauty
23	Benito Nogueira: a thought on watercolor, his way of expression
27	When water dilutes color and affirms the sentiment
31	The incessant astonishment
33	DRAWINGS
63	LANDSCAPES
91	VOLCANOES

105 CASERÍOS

123 TEMPLOS

139 PLAYAS

149 FIGURA

169 DESNUDOS

175 NATURALEZA MUERTA

185 INTERIORES

189 ANIMALES

197 ABSTRACTO

209 Benito Nogueira

210 Colaboradores

105 HOMESTEAD

123 TEMPLES

139 BEACHES

149 FIGURE

169 NUDES

175 STILL LIFE

185 INTERIORS

189 ANIMALS

197 ABSTRACT

209 Benito Nogueira

210 Collaborators

Benito Nogueira: como el aire que respiro. Obra pictórica / Benito Nogueira: like the air I breathe. Paintings, de Fausto Francisco Macedo Jaimes (coordinador), se terminó de imprimir en mayo de 2018, en los talleres gráficos de Offset Santiago, S.A. de C.V., ubicados en General Pedro Antonio de los Santos núm. 96, colonia San Miguel Chapultepec, 1ra. sección, C.P. 11850, Ciudad de México. El tiraje consta de 2 mil ejemplares. Para su formación se usó la familia tipografica FF Kievit, de Michael Abbink, de la Fundidora FontFont. Concepto editorial: Félix Suárez, Hugo Ortiz y Juan Carlos Cué. Formación, diseño y portada: Juan Carlos Cué. Supervisión en imprenta: XXXXXX XXXXXX XXXX. Traducción y corrección de estilo en inglés: Fabiola Alejandra Macedo de la Garza. Cuidado de la edición: Laura Zúñiga Orta y el coordinador. Editor responsable: Félix Suárez.