

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

FACULTAD DE ARTES

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

ELABORACIÓN DE TEXTO

**La cotidianidad del olvido:
“El arte popular como pretexto pictórico”**

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
**LICENCIADO EN ARTES
VISUALES**

PRESENTA

Luís Abraham Enríquez Pineda

ASESOR

Lic. Robie Espinoza Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Septiembre de 2020

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
DIRECCION DE SERVICIOS ESCOLARES
DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN ESCOLAR

Autorización de impresión

Lugar y Fecha: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 16 de septiembre de 2020

C. LUIS ABRAHAM ENRIQUEZ PINEDA

Pasante del Programa Educativo de: Licenciatura en Artes Visuales

Realizado el análisis y revisión correspondiente a su trabajo recepcional denominado:

La cotidianidad del olvido:
"El arte popular como pretexto pictórico"

En la modalidad de: Elaboración de Textos

Nos permitimos hacer de su conocimiento que esta Comisión Revisora considera que dicho documento reúne los requisitos y méritos necesarios para que proceda a la impresión correspondiente, y de esta manera se encuentre en condiciones de proceder con el trámite que le permita sustentar su Examen Profesional.

ATENTAMENTE

Revisores

Lic. Ninfa Torres Lagunes

Mtro. Marco Antonio Rangel González

Lic. Robie Espinoza Gutiérrez

Firmas:

[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]

c. c. p. Expediente

Contenido

INTRODUCCION.....	1
JUSTIFICACIÓN	2
CAPITULO I	4
(ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS DE LA AUSENCIA, OLVIDO Y COTIDIANIDAD).	4
EL SIGNIFICADO DE LA AUSENCIA	5
EL SIGNIFICADO DEL OLVIDO	8
LA COTIDIANIDAD.....	9
AUTOEXPLORACION EN TORNO A LOS ANTERIORES SIGNIFICADOS.	10
CAPITULO II	11
(LA AUSENCIA COMO PRETEXTO ARTISTICO).	11
2.1 LA AUSENCIA DE UNA INTERVENCIÓN HUMANA POR LUIS ENGROBA.	12
2.2 LA AUSENCIA EN LA INSTALACIÓN DE LOURDES RIBE Y CARMEN HURTADO PEREZ.....	17
2.3EL OLVIDO Y LA AUSENCIA POR SAFET ZEC.....	19
CAPÍTULO III.....	23
LA AUSENCIA COMO PROPUESTA PICTÓRICA.....	23
3.1 ANÁLISIS Y PROCESO CREATIVO DE LA COTIDIANIDAD DEL OLVIDO	24

INTRODUCCION

Este proyecto pictórico titulado “*La cotidianidad del olvido*”, surge de una serie de situaciones personales en torno a la ausencia en conjunto con la soledad y el olvido, con el fin de resolver ciertas incertidumbres en torno al tema de la ausencia que he tenido presente en varias etapas de mi vida, he llevado a cabo una investigación relacionada con la ausencia y la soledad manifestadas en la cotidianidad.

Me he dado a la búsqueda de elementos e iconografía que puedan funcionar correctamente a transmitir el mensaje de la ausencia, siendo que es un proyecto artístico me enfoco en buscar situaciones correctamente pensadas y buscadas para transformarlas correctamente para que funcionen como un medio de transmisión a partir de la pintura, la cual la trato de la manera que tenga relación con lo que deseo transmitir.

El proyecto vigente me ha ayudado mucho para la autoexploración de mi persona, al igual me ha ayudado mucho a entender algunas situaciones cotidianas que presentan personas cercanas a mí, ya que cada una de ellas cuenta con una vivencia un poco similar, De igual manera presento a continuación la construcción del proyecto.

El proyecto está dividido en 3 segmentos o mejor dicho capítulos. El primer capítulo se enfoca más en recaudar archivos bibliográficos que me son muy útiles para poder argumentar cada una de mis pinturas de igual manera como un punto de apoyo muy concreto para partir de una idea y enfocarla en la obra.

En el segundo capítulo presento algunas obras que me han servido mucho como referentes artísticos las cuales me indican el camino a seguir. La obra que presentan mis referentes van desde lo bidimensional hasta lo tridimensional, es por eso que son muy influyentes en el proyecto.

Por último, el tercer capítulo muestro como veo la relación de la cotidianidad con el olvido, muchas de estas vivencias me han servido a la largo de mi trayectoria como pintor, muestran mi proceso artístico paso a paso como de una idea pequeña surge una obra pictórica.

El tema que he elegido a desarrollar a partir de una propuesta artística es sumamente universal, los elementos que utilizo son plenamente reconocibles para cualquier cultura, eso ayudara a que el espectador logre sentirse identificado con lo que percibe y que se deje llevar por ello mismo.

JUSTIFICACIÓN

He decidido abordar el tema de la ausencia debido a que como seres humanos se nos atribuye la aptitud del poder pensar concretamente y bien decidir por lo que es correcto y lo que no.

El ser humano a lo largo de la historia siempre ha buscado la compañía de sus similares, desde la prehistoria nuestros ancestros Vivian en pequeños grupos, podría ser por la necesidad de una compañía con quien demostrar diversas emociones o bien por el simple hecho del miedo a estar solos.

El ser humano como menciono necesita la compañía de sus similares para poder estar bien, si repasamos las teorías de evolución nos daremos cuenta de eso en la teoría divina Adán es creado primero pero poco después le crean a Eva para que la compañía se haga presente de igual manera en la teoría de la evolución poco a poco van evolucionando en seres más capaces con aptitudes aptas para sobrevivir y estas mismas se van juntando para que todo esté mejor y la compañía forma algo indispensable en ellos.

La soledad es una causa por la cual muchas personas tienden a decaer emocionalmente.

Pues bien ¿Qué es la ausencia? La ausencia como acción efecto puede referirse a personas, objetos cualidad acciones y conceptos que están y no están presentes.

¿Por qué representar la ausencia con una serie de obra pictórica?

Pues bien, la pintura me apasiona no importa el tiempo que pase frente al lienzo, al estar enfocado en una idea determinada y poder plasmarla con los colores, tonos y composición que yo desee me llena de satisfacción, en estos momentos manejo una línea de trabajo referente a la ausencia, me preocupa aún más el poder llegar a transmitir una idea clara.

La ausencia bien está presente en todos nosotros, desde lo físico hasta lo invisible es decir al hablar de la ausencia invisible bien podemos poner de ejemplo en silencio, ¿Por qué el silencio? El silencio *se presenta como una paradoja de la comunicación. En contraste con la lengua oral, el silencio es por sí mismo, cuando es debido a una intención de expresión, se convierte en un hecho de lenguaje, por oposición incluso a los momentos del lenguaje hablado.*(carrasco, 1994)

Nosotros los seres humanos estamos destinados a permanecer los unos con los otros, es decir a siempre estar unidos o acompañados.

En este proyecto hablo de la ausencia física enfocada al ser humano, esta importante acción que debemos de realizar el siempre estar ahí, a menudo muchos de nosotros alguna vez en la vida hemos llegado a estar solos, esto conlleva al pensamiento de la ausencia generalizada, es decir, cuando estamos solos significa que esa otra persona ya no está y el simple hecho de estar-no estar o bien yo estoy-no estoy, se te transforma en una ausencia físicamente hablando (del estar presente).

La ausencia del hombre se puede desarrollar tanto con algo vivo o con algo material el abandonar algo ausentarnos de una actividad que es sumamente importante para la conservación de dichos materiales y objetos presentan un cambio drástico ya sea deterioro o bien perdida, en la obra pictórica que presento en este proyecto titulado *“la cotidianidad del olvido”* plasmo y manejo diversas situaciones cotidianas en torno a resaltar la ausencia que paradójicamente está presente. Las escenas creadas en mi proceso artístico muestran aquellas situaciones relacionadas con la ausencia.

CAPITULO I

(ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS DE LA AUSENCIA, OLVIDO Y COTIDIANIDAD).

EL SIGNIFICADO DE LA AUSENCIA

“El significado de la ausencia” me muestra el camino a seguir para poder plasmar correctamente las ideas, es decir maneja varias situaciones ejemplares para explicar la ausencia en diversos ámbitos.

La “ausencia” como acción y efecto de ausentarse, puede referirse a personas, objetos, cualidades, acciones y conceptos. El tema es desbordante, imposible analizarlo de forma exhaustiva en esta ocasión, por la evidente limitación de tiempo. Se trata solamente de ceñir el estudio a unos casos concretos, que sirvan de ejemplo para un plan de análisis futuro, sin duda sugerente. Toda gira en torno a la antítesis Presencia - Ausencia porque el pensamiento es antitético.¹

Nos explica la definición de ausencia, nos dice que todo gira alrededor de la presencia – ausencia es decir sobre el yo soy-yo no soy, yo tengo-yo no tengo, hay-no hay. Estos ejemplos bien son un modelo a seguir por ejemplo la “presencia” pudiera ser el yo tengo y la “ausencia” sería el no tengo, esto pasa a ser una carencia una consecuencia de un acto.

La ausencia se vuelve algo complejo cuando se hace presente, es decir poniendo como ejemplo una señalización, este letrero remite a un hecho físico algo que está ahí presente para indicarte algo. Y su ausencia es decir su desaparición también significa que no está. Algo que no está ahí se hace físico el ser humano presente, pero a la vez si está presente ya que no está.

Al saber que algo no está rápidamente nosotros lo captamos y pensamos o decimos que debería de estar, nos damos cuenta de su ausencia marcada.

¹Ver referencias web. Consuelo Hernandez Carrasco, el significado de la “ausencia” 2005.

El desnudo como "ausencia" de vestido, puede significar proporciones exactas y formas hermosas en la anatomía humana, a través de la historia de las bellas artes (recuérdense las esculturas de miguel ángel o las pinturas de botticelli), es decir, la perfección corporal, según los cánones clásicos de belleza.

Asimismo, el desnudo se presenta como argumento de salud para nudistas, por razones ecológicas de mayor comunión con la naturaleza, como una etapa de superación del pudor del cuerpo sin ropa, sin adornos. Como señal de erotismo en publicidad, cine y espectáculos es utilizado como reclamo de consumo para cierto tipo de público. Es también un medio de llamar la atención con fines publicitarios por parte de algunos personajes que esporádicamente se desnudan en público y es incluso un exponente de algunas patologías mentales exhibicionistas. En todos estos casos, constituye otro elemento de "ausencia" significativa.

Asimismo, el desnudo se presenta como argumento de salud para nudistas, por razones ecológicas de mayor comunión con la naturaleza, como una etapa de superación del pudor del cuerpo sin ropa, sin adornos. Como señal de erotismo en publicidad, cine y espectáculos es utilizado como reclamo de consumo para cierto tipo de público. Es también un medio de llamar la atención con fines publicitarios por parte de algunos personajes que esporádicamente se desnudan en público y es incluso un exponente de algunas patologías mentales exhibicionistas. En todos estos casos, constituye otro elemento de "ausencia" significativa. (carrasco, 1994).

El desnudo artístico o bien el desnudo por placer demuestra una seguridad de la persona, pudiera corresponder a una situación de ausencia de vestimenta como menciona Consuelo Carrasco o bien caso contrario la vestimenta puede tomar mucho poder al enmarcar más la ausencia de la seguridad por estar completamente desnudo (a) hay sea por el temor de que su anatomía no sea plenamente exacta. O bien no tenga las proporciones deseadas.

La "ausencia" más negativa la muerte como privación de la vida. (carrasco, 1994).

La muerte en términos generales y universales significa o más bien representa la culminación de un ciclo, la aniquilación total del ser vivo, existen muchos métodos tanto médicos como artísticos para poder conservar algo del ser vivo como la momificación, el embalsamamiento o bien el disecado. Se puede plasmar también en alguna disciplina artística algo de ese ser vivo, pero lo que no se puede es evitar que esta muera es decir que se ausente de vida, la ciencia a menudo y desde hace tiempo atrás ha estado en constante desafío tratando de evitar ese fenómeno físico.

La ausencia puede estar presente de igual manera en algo físico como cosas o estancias abandonadas donde la ausencia humana es la principal responsable, la ausencia de esos lugares u objetos conlleva a la descomposición o deterioro de esos objetos.

La ausencia prácticamente está presente en todo hasta en la transformación de la cultura año con año las generaciones van cambiando los jefes o líderes mueren y van dando paso a nuevas generaciones las cuales transforman las tradiciones culturales ancestrales, está por la cual se ausenta de sus raíces va transformándose poco a poco hasta perder totalmente sus orígenes.

EL SIGNIFICADO DEL OLVIDO

“El significado del olvido” complementa a la ausencia de igual manera un punto de partida específico relacionando el olvido en situaciones específicas y en diversos ámbitos.

El *“olvido”* “Hecho de dejar de hacer una cosa que debe hacerse. - es la cesación de la memoria que se tenía. Se trata de una **acción** involuntaria que supone dejar de conservar en la mente información que ya había sido adquirida.

Nos explica la definición del olvido, nos dice que si bien la ausencia se manifiesta con el hecho de estar y no estar el olvido es una acción involuntaria que lleva como consecuencia la pérdida de cosas tangibles e intangibles, pues bien el paso del tiempo en cuestión de edad promedio de las personas parece ser el principal motivo para que el olvido se manifieste en una persona, la misma medicina se ha puesto a pensar en lo importante que es el tema del olvido, *el mal de Alzheimer* un padecimiento más que una enfermedad es algo que sucede en el cerebro la pérdida de la memoria es inevitable principalmente afecta a mujeres que rondan entre los 60 años.

“se argumenta que el olvido es punto de llegada de un largo proceso que se inicia en el espacio público”.(García, 2009)

LA COTIDIANIDAD

¿Qué es eso a lo que llamamos cotidianidad? Cotidiano es lo que pasa todos los días o cada uno de los días. Tan cotidiana es la pluma o el comunicar a alguien algún mensaje, que es el fin concreto y pragmático del escribir una carta. Al escribir una carta estoy también con alguien, su receptor, semejante a mí, capaz de entender lo que le escribo; con los otros me encuentro cotidianamente en distintas esferas o secciones de la vida cotidiana: en mi trabajo, en mi ocio, entendido como el tiempo que me queda libre después del trabajo, en mi vida familiar. (Uscatescu, 2002).

Pues bien, Jorge Uscatescu nos plantea y nos explica concretamente en que consiste la cotidianidad, es una acción que realizamos día con día como usos cotidianos el caminar el comer el dormir el salir etc. La cotidianidad está presente en todo momento.

La cotidianidad no solo es la forma primordial, sino que es también la más frecuente, porque el estar en el mundo no se abisma siempre ni en la ciencia ni en la religión, pero incluso el estar-ahí religioso o científico se mueve las más de las veces, mas no siempre, en la cotidianidad. (Uscatescu, 2002)

AUTOEXPLORACION EN TORNO A LOS ANTERIORES SIGNIFICADOS.

Pues bien, al hablar de ausencia, olvido y la cotidianidad entiendo y mezclo estos significados.

Cada uno de estos independientemente tienen un significado específico, el cual se puede entrelazar en algún momento con el otro, es decir uno puede dar paso a otro o uno necesita del otro para complementarse y poder desarrollarse.

La ausencia por un lado es la acción de ausentarse o bien de estar o no estar presente tanto tangible como intangiblemente, la cotidianidad es la acción de estar en una o varias situaciones a menudamente, el olvido lo relaciono al ser y ya no ser, como quien dice cuando estas y después ya no estas,

La ausencia y el olvido son muy parecidas en definición y en relación, necesitan una escena o un suceso específico para que se manifieste, la cotidianidad se hace presente en tal suceso, en una escena cotidiana se puede dar paso al olvido y este mismo olvido puede marcar una ausencia.

Si bien en gran parte de mi vida he sufrido de ausencias familiares o cualquier otro tipo, esta palabra a estado acompañándome a menudo, creo que todas las personas sin excepción alguna han estado o está vinculada con alguno de estas tres palabras o bien con las tres, la sociedad de estos últimos 10 años hemos experimentado estas sensaciones, creo que es parte de la vida parte del vivir diario, necesitamos entender estos significados y que no mejor que experimentándolas personalmente y sacar nuestras propias conclusiones.

Estos artistas que presento a continuación son un ejemplo de estas tres palabras fusionadas.

CAPITULO II

(LA AUSENCIA COMO PRETEXTO ARTISTICO).

2.1 LA AUSENCIA DE UNA INTERVENCIÓN HUMANA POR LUIS ENGROBA.

Luis Engroba es un fotógrafo que maneja la temática de la soledad el olvido y el abandono, es decir que en las escenas que el maneja emplea mucho uso de la ausencia.

El maneja un sentido de la soledad y abandono en las cosas materiales, su principal preocupación es enmarcar aquellos objetos o cosas que un día fueron muy útiles y hoy en día el paso del tiempo ha marcado una ausencia humana en ellos, al decir ausencia humana me refiero a que el ser humano es el principal motor para que estos objetos cobren un sentido, tengan vida o sean útiles.

El maneja imágenes simples, es decir con muy pocos elementos donde la Luz y la composición son su principal fuerza. La temática que el maneja es bastante recurrente es muy evidente en la obra basta con solamente mirarla para darnos cuenta que es lo que el intenta decirnos.

En 2008 a raíz de una exposición colectiva realizada en España, Luis expone por primera vez esta serie de fotografías en donde saca a la luz espacios que normalmente estaban ocultos, lugares abandonados que cuentan historias olvidadas y que están condenadas al olvido.

“Su obra fotográfica está ligada a un encuentro, el del fotógrafo con determinados espacios que tuvieron un pasado, pero que en el presente se encuentran abandonados y marcados por el paso del tiempo. Espacios evocadores que, bajo un aparente deterioro, esconden una verdadera experiencia vivencial. Retratos de la ausencia que se llenan de una curiosa iconografía de la decadencia... El tiempo en su obra toma un protagonismo humanizado, como un escultor, causante de esta dicotomía entre un espacio vivo y un espacio muerto”. (engroba, 2004).

A continuación, presento algunas obras que para mí son fuertes en mensaje, son un punto de arranque para poder realizar este proyecto

Imagen 1², del abandono y el olvido #1
Luis Engroba

Imagen 1, en esta fotografía podemos darnos cuenta lo que presenta Luis Engroba es una escena abandonada de un aula de clases, me atrevo a decir que pudiera ser un aula rural, es decir que por la ausencia humana tan marcada este espacio se ha olvidado se ha desechado, los materiales siguen ahí están en el espacio determinada que ellos merecen, más sin embargo están esperando el momento oportuno para poder regresar a “la vida”.

² Ver referencia web.

Imagen 1: Del Abandono y el Olvido #1, Luis Engroba, 2008

Imagen 2³, del abandono y el olvido #2

Luis Engroba

Imagen 2, en esta fotografía al igual que en toda la serie del abandono y el olvido podemos darnos cuenta que el sigue utilizando objetos simples, situaciones cotidianas que están muy presentes en el pasar de los tiempos contemporáneos, en la imagen podemos apreciar una motocicleta que prácticamente está abandonada en un ambiente un poco nostálgico, la ausencia humana está presente ahí.

³ Ver referencia web.

Imagen 2: Del Abandono y el Olvido #2, Luis Engroba, 2008

Imagen 3⁴, del abandono y el olvido #6
Luis Engroba

Imagen 3, esta es la última de las fotografías que he elegido como principales referentes en mi obra, la escena enmarca un espacio interior en el cual solía habitar el ser humano, retomando las ideas anteriores enmarca la ausencia humana, el abandono perturbador que se exalta en esta imagen, como el tiempo va transcurriendo sin ceder un solo instante y va transformando todo a su paso va deteriorando el ambiente y da paso a la muerte tan inevitable de todo aquello que está presente en el lugar.

⁴ Imagen #3: Del Abandono y el Olvido #6, Luis Engroba, 2008

La obra de Luis Engroba principalmente esta serie de fotografías que acabo de presentar son una buena fuente de inspiración en torno a los elementos que en retoma, elementos los cuales no están o ha sido modificados están tal cual son y en ellos demuestra las temáticas de ausencia, abandono, olvido e incertidumbre.

En mi punto de vista la obra es bastante concreta, lo que el presenta es algo universal, el simple hecho de hablar del abandono de la ausencia o del pasar del tiempo es algo que podemos entender sin necesidad de complicarnos tanto.

Luis Engroba es uno de mis referentes artísticos ya que con sus fotografías el enmarca la ausencia humana notablemente, el maneja la fotografía como medio de difusión masiva para mostrar algunos objetos que han cumplido con su ciclo, el ciclo al que me refiero es el de ser creado ser utilizado y ser destruido, es algo inevitable con el paso del tiempo estos van deteriorando o bien dan paso a la muerte a la vez esta viene siendo un sinónimo de la esencia.

Lo que la ausencia conlleva como consecuencia es a que si nosotros en algún tiempo podemos estar bien en uso útil o presencia útil hacemos una especie de abolición a la ausencia, porque al nosotros estar en constante actividad no cedemos a la ausencia del acto, en cambio cuando el ser humano carece de algo específico o bien se va la ausencia está presente al dejar algo en el abandono en el olvido todo esto conlleva a la presencia de la ausencia.

2.2 LA AUSENCIA EN LA INSTALACIÓN DE LOURDES RIBE Y CARMEN HURTADO PEREZ.

*Imagen 1, historia de una ausencia
Lourdes Ribe, Carmen Hurtado*

El vacío es el receptáculo o lugar que no está ocupada por algo que está destinado a contener. Vacío es el espacio desprovisto de materia. Antónimo de plenitud. Incompleta. Falta. Huérfano. Hemos querido darle color y forma a esta zona inhóspita. Barcelona, nuestra ciudad, juega muy a menudo a coleccionar agujeros, vaciarse de algunas de las propiedades que habían sido incrustadas en el cemento. Hemos vestido la pared medianera de un edificio que pone al descubierto las estancias que otros tiempos van a contener la vida. Azulejos, yeso, papel de empapelar rasgado.

Son como heridas que se hacen evidentes a los ojos de los transeúntes que deambulen por la calle y las ven en el aire. La piel en carne viva de algunas casas que estaban allí y ya no son. Rastros de personas que estaban allí y ya no están. Un recuerdo del pasado. Un presente desnudo. Un futuro incierto. La historia de una ausencia.(Perez).

Bien en esta obra tridimensional que lleva por título “la historia de una ausencia” me llama la atención ya que está construida a partir de papeles pegados previamente sobre un soporte rígido, que presentan desgarres manchas etc., aparecer una silla como objeto principal, una especie de mesita y un retrete. Pues bien pudiera interpretarse como la ausencia del ser humano para ocupar la silla o bien el cumplimiento del ciclo de los materiales (el ser desechados).

La atmosfera es remitente a un espacio plenamente abandonado la sensación de interpretación es la misma la ausencia el olvido el deterioro, palabras y acciones penamente conjugables y parecidas, son las que describen esta obra.

Podemos considerar una ausencia como el contrario de una presencia en un sentido existencial, material o sentido simbólico. Una ausencia puede llevarnos a explorar una renuncia, una pérdida, un anhelo, un deseo, una necesidad, un bono, una obligación. Un no ser completa. Hemos regalado a la pared medianera algunos objetos que habían llenado su vacío sin duda antes su vacío insoportable. Un desagüe, una silla, un colgador de ropa. Objetos que dialogan con el interior y exterior. Objetos de tránsito y de permanencia. Podrían haber sido otros, como una luz, un espejo, quizás un reloj. Con este gesto romántico jugar con vacío, Queremos regresar al espacio su razón de ser, su derecho a sentir el horror del vacío. Hasta que de la nada, puede surgir, de nuevo, todo.(Perez).

2.3 EL OLVIDO Y LA AUSENCIA POR SAFET ZEC

Safet Zec es originario de Bosnia—Herzegovina, la temática que maneja es la figura humana, en especial me centro en una serie de pinturas que realizo que lleva por título “el sufrimiento humano”.

Esta serie de pinturas son de gente que está triste, llorando o en situaciones sumamente dramáticas.

Pues bien, a continuación, presentare algunas obras de esta serie.

*Imagen 1⁵, masacre
Safet Zec*

Imagen 1, esta obra de dimensiones 110 cm x 160 cm, podemos apreciar el tratado que él le da a la pintura, es decir esas insinuaciones de forma, esas siluetas, los espacios negativos, el mismo color, los detalles todo ese trabajo se conjuga completamente y crea una atmosfera de dramatismo, las borrosidades dan una sensación de movimiento y parecieran estar en una transición.

⁵ Ver referencia web

Imagen 1, masacre, Safet Zec, 1995

Imagen 2⁶, hombre llorando
Safet Zec

Imagen 2, en esta obra de dimensiones de 60 cm x 90 cm maneja una imagen en composición central, prácticamente solo presenta un elemento, pues bien al igual que la anterior el tratado del color y del habiente es totalmente cálido, el hombre se encuentra en una posición de desesperación o preocupación, transmite ese problema que él está padeciendo, el detalle de la camisa juega un contraste con los pies contorneados, el acabado con la insinuación vuelven muy interesante a la obra.

⁶Ver referencia web
Imagen2, Hombre Llorando, safet Zec, 1997

Imagen 3⁷, mujer llorando
Safet Zec

Imagen 3, esta es la última obra que presento de la serie de Safet Zec.

Con una dimensión de 60 x 90 cm esta pintura representa lo que vendría siendo un abrazo, en la cual de igual manera están presentes las borrosidades la insinuación de un rostro, solamente el acabado de las manos y el cuerpo insinuado en siluetas invitando a que el espectador decida que rostro ponerle, la obra enmarca algo sentimental una acción cotidiana como es un abrazo

⁷ Ver referencia web

Imagen 3, Mujer Llorando, Safet Zec, 1995

Mi punto de vista sobre la obra de Safet Zec es la siguiente:

Es uno de mis referentes más recurridos bien me baso un poco en el tratado de la pintura en como él va haciendo ese juego de transparencias, de manchado, de insinuaciones, del uso del formato, la composición etc., principalmente este artista es mi punto de arranque en cuestión técnico, me sirve mucho el tratado que él le da a la pintura, el cómo acomoda los elementos correctamente y en saber que parte del cuerpo es prioritario enmarcarlo más y que partes pasan a un 2 o incluso un 3 plano.

Los trazados insinuados y no culminados (hablando de detalle) son un toque especial que le da a todas sus obras haciendo énfasis en el olvido o una manera de interpretar la ausencia.

Las escenas que el elige de igual manera es la figura humana como principal punto de atracción. En este proyecto mi trabajo se basa de igual manera en la figura humana partiendo con otros elementos y atmosferas que complementan la idea, el tratado de la pintura es indispensable para generar un ambiente correcto, safet me muestra cómo puedo elegir e insinuar las partes ausentes de mi obra.

Como manejar esa insinuación que provocara un pensamiento más específico, la manera en la cual puedo llegar a componer una idea o una imagen correctamente.

CAPÍTULO III

LA AUSENCIA COMO PROPUESTA PICTÓRICA

3.1 ANÁLISIS Y PROCESO CREATIVO DE LA COTIDIANIDAD DEL OLVIDO

A continuación, se muestran algunas obras de esta serie pictórica que lleva por nombre “La Cotidianidad del Olvido”.

Imagen 1

México divino, óleo sobre lienzo, 75 x 95 cm, 2014 Abraham Enríquez, 2014

Análisis formal de “México Divino”:

Esta obra pictórica tiene una dimensión de 75 x 95 cm, fue realizada con la técnica del óleo, en la cual el bastidor este hecho de pino y esta entelado con loneta de algodón, contiene una base o una imprimatura constituida por sellador 5x1 y gesso.

Análisis conceptual de “México Divino”:

En la pintura que se titula “México Divino”, hay una carga iconográfica muy leíble y entendible, se comprende en 1 plano solamente, el nopal si bien se relaciona con una verdura comestible que de igual manera da frutos llamadas tunas, el nopal cumple como un elemento de iconografía en torno al país de México.

Recordando el mundial de México 86 en el cual la mascota fue una animación de un nopal el cual fue llamado pique, el nopal lo tomo y lo convierto en una especie de sinónimo a México, es decir un elemento que al ser visto sabrán que es México transformado en algo conocido y natural, los querubines que se presentan flotando por encima del nopal pues bien si recordamos los querubines niños o personajes fantásticos utilizados como signo de divinidad son los encargados de llevar la felicidad la alegría al cielo como también son los guardianes de dios, dependiendo del instrumento que tengan es el papel que se les impone, pues bien los querubines hacen una especie de semblanza y un juego en torno al México divinamente perfecto, es decir que todo lo que sucede en México es plenamente un mandato divino y los querubines son los encargados de controlar toda esta situación, si bien en el nopal se ven las frutas las tunas son plenamente para enmarcar los frutos que da el país, delincuencia, narcotráfico, conflictos sociales etc. Los querubines de igual manera los manejo linealmente y en una especie de dibujo solamente para insinuar presencia, es decir no me preocupo por definir volúmenes, esto también para hacer un juego de manejo del óleo y de la línea,

En esta pintura me he dado a la tarea de reflejar mi preocupación por lo que pasa en el país, tal vez viéndolo desde otra perspectiva como es el cual, del derecho divino, asiendo presente lo divino en el país, siendo que este se ausenta de tal derecho por el hecho de estar propio y sumergido en tantos conflictos sociales.

Análisis plástico de “México Divino”:

Para realizar esta pintura me di a la tarea de buscar y recopilar posibles imágenes que me ayudaran a transmitir la idea, busque varias posiciones que me pudieran favorecer en torno al nopal, como de igual manera los dibujos correspondientes a los querubines las cuales las trate bajo la técnica del stencil, pues bien, ya teniendo todos los elementos juntos me di a la tarea de trazar el dibujo.

Acá una parte de la obra “México divino” en la cual pongo como referencia el querubín que está más cercano a las frutas del nopal (tunas), pues bien decidí poner a este querubín para enfatizar aún más el significado de divinidad hacia el país mexicano, es decir, el querubín está intentando tomar una fruta del nopal (las frutas del nopal, significan los frutos que como país México ha dado, pudiendo hablar sobre personajes históricos mundialmente conocidos, que viven o vivieron en México).

De igual manera este querubín hace una especie de ruptura en cuestión del ritmo que manejaba la pintura, (todos los elementos estaban colocados verticalmente), al ponerlo horizontalmente entra un constante juego en tener un papel primordial entre esos elementos.

Este otro acercamiento hacia el lado del fruto y del nopal es más que nada Para enfatizar el juego del color. Maneje una paleta con mayor Cantidad de colores fríos (azules, Verdes, violetas). Por otro lado, la Gama de colores cálidos esta de Igual manera presente en esta obra El juego del contraste cálido/frío juega Un principal papel en esta obra, ya Que si recordamos términos generales En cuestión de bien y mal o en bueno-malo divinamente hablando nos Podemos dar cuenta que el cielo y el Infierno son representados con Colores similares, por ejemplo, el cielo Es representado con el celeste y Blanco, caso contrario que el infierno Está representado con el rojo y en Naranja,

La luz amarilla que esta por detrás del Nopal es símbolo de luz divina, volviendo

Al contexto del que estamos hablando hace aún más fuerte la situación que manejo de divinidad, es más concreta la idea.

La pincelada de esta obra es la única de toda la serie que esta cuidada es decir pincelada suave buscando la integración total.

La composición es plenamente central con algunos elementos desbordándose del formato, pues bien, esto es como un recordatorio a la ley de cierre (ley de la Gestalt).

Algunos de los colores que utilice para esta obra son puntualmente el bermellón, azul cerúleo, azul cobalto, azul Prusia, oxido de cromo, verde vivo, verde viridian, verde olivo, verde amarillento, tono amarillo de cadmio naranja, laca naranja, laca escarlata, amarillo Nápoles, blanco de titanio, negro marfil y amarillo oro medio.

Las pinceladas invisibles las logre con pinceles redondos de cerda sintética, usando como medio para el óleo barnizeta (mezcla en iguales cantidades de aceite de linaza, trementina y barniz damar).

Imagen 2

Ausencia Mecánica, óleo sobre lienzo, 45 x 60 cm, Abraham Enríquez, 2014

Análisis formal de “Ausencia Mecánica”:

Esta obra pictórica tiene una dimensión de 45 x 60 cm, fue realizada con la técnica de óleo, en la cual el bastidor este hecho de pino y esta entelado con loneta de algodón, contiene una base o una imprimatura constituida por sellador 5x1 y gesso.

Análisis conceptual de “Ausencia Mecánica”:

En la obra pictórica que lleva por nombre Ausencia Mecánica se encuentra realizada por dos elementos reconocibles, un juego entre lo vivo y lo muerto, entre lo orgánico y lo artificial, pues bien, la pintura constituida por estos dos elementos es una muestra clara de la diversión prioritaria de estos tiempos.

Antiguamente y digo antiguamente porque a mí me toco aun vivir esos momentos increíbles, esa infancia en la cual la diversión era un trabajo de juegos donde requería un esfuerzo físico de la persona, algunos de tantos juegos que se practicaban eran los clásicos como “las escondidas”, “el bate”, “la tenta” y “el avioncito” entre otros, claro, cabe mencionar que también habían otros medios de diversión como la pelota, el trompo, los carritos, los muñecos etc., poco a poco la tecnología y los medios mecánicos e industriales fueron ganando terreno en nuestras nuevas generaciones, llegaron los juegos mecánicos algo sin duda innovador para esos tiempos, los caballitos, los carritos chocones, entre otros, pues bien si eso era antes ahora hablando de 5 años hacia acá la tecnología ha ganado terreno en nuestras vidas, ahora las diversiones infantiles son juegos digitales, los cuales nos provocan una vida sedentaria.

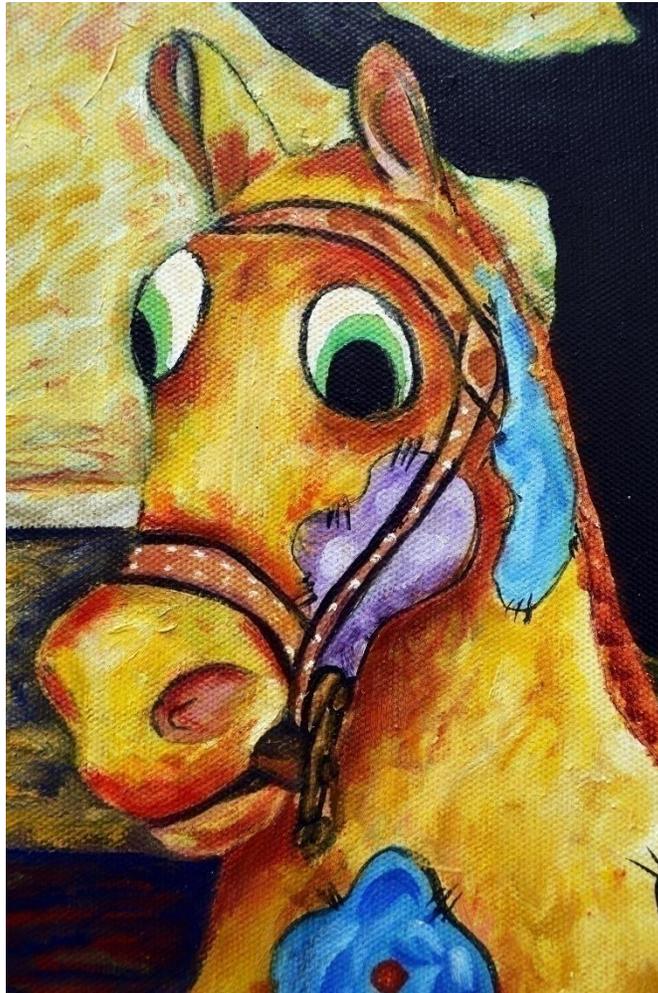
En esta pintura intento transmitir la idea de la perdida de las tradiciones de juegos antiguos, y el cambio o bien la sustitución de esa diversión por la tecnología, la cual como menciono cada vez toma más poder y se adueña de todo.

En la pintura muestro a un caballito mecánico el cual se encuentra aún en función, es decir en condiciones aptas para su uso, en la parte superior del caballito mecánico se encuentra la silueta de un niño que ronda entre los 5 años de edad, y el ambiente que lo rodea es en efecto el ambiente que estaba al momento de la fotografía.

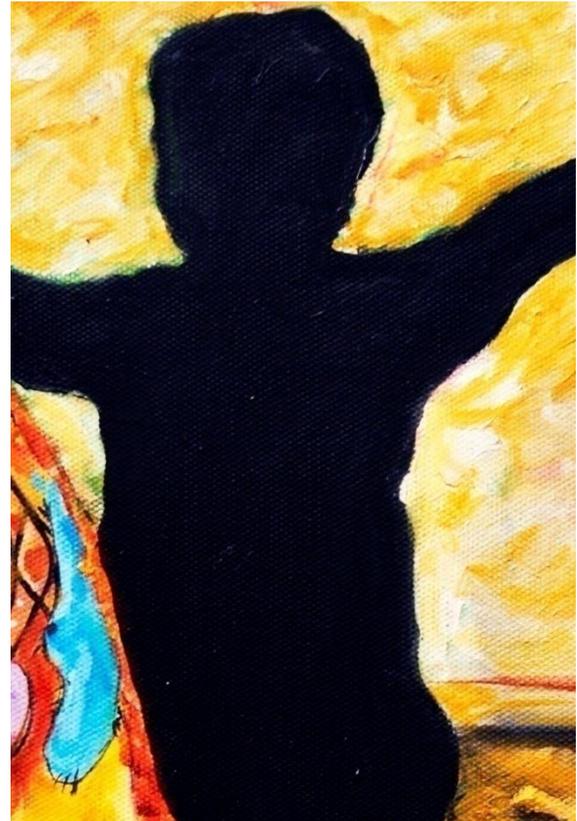
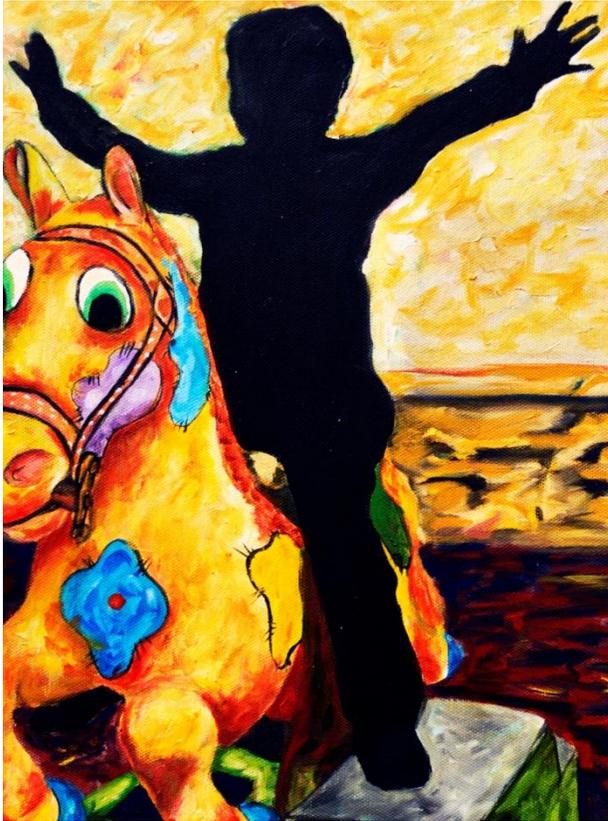
Es primordial seguir recalando el presente problema que hay en las nuevas generaciones, se están haciendo dependientes de la tecnología, cada vez es menor visto que los niños o niñas estén en un entorno natural jugando con lo que les rodea, obviamente dependiendo de la ubicación geográfica y del índice de calidad de vida será la manera en que este infante crecerá.

Análisis plástico de “Ausencia Mecánica”:

Para realizar esta obra pictórica me di a la tarea de buscar o bien poder contar con la ayuda de un niño o niña de mi taller, y digo mi taller porque hace poco más de 6 meses impartía clases de artes plásticas en convivencia infantil ubicada dentro del municipio de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, la edad del taller que impartía era de 5 a 10 años de edad, es decir para niños y niñas solamente, ese día en especial había preparado todo para la sesión de fotos, y bien con el permiso y la ayuda de la madre del niño fue que pude llevar a cabo la toma de escena.

Este acercamiento especialmente a lo que es la cara del caballo mecánico es para enfocar la atención al tratado de la obra, es decir de aquí en adelante la mancha es mi principal herramienta como medio de expresión, las pinceladas le cambian totalmente el significado a algún elemento, este caballo mecánico presenta rasgos caricaturescos (no es que yo lo allá pintado a propósito así, si no que está hecho de fábrica con esos rasgos) estos rasgos que presenta funcionan perfectamente para el juego entre lo natural y lo artificial, entre lo vivo y lo muerto,

La persona que aparece en un alto contraste o bien una silueta negra, es un niño que en ese entonces era mi alumno, decidí ponerlo en una silueta para hacer una especie de énfasis en la ausencia, ya que esta la silueta, pero no se ve el detalle del niño, el niño aparece con las manos levantadas, simulando la diversión.

De igual manera esta obra es la que maneja el formato más pequeño, quizás por el hecho de enfatizar en un pequeño lienzo un gran mensaje, el juego del formato y el mensaje son recíprocos,

La composición elegida para esta obra es una composición vertical para generar un equilibrio constante, usando de igual manera una línea de horizonte al medio del formato la cual hace que sea estable y se vea que esta sobre algo y no flotando,

La paleta de colores que utilice para este cuadro es la siguiente:

Amarillo oro medio, ocre amarillo, tono amarillo de cadmio naranja, laca escarlata, rojo indio, tono rojo de cadmio, tinta carne, tierra de siena tostado, amarillo Nápoles, blanco de titanio, negro marfil, verde amarillento, oxido de cromo, verde esmeralda, azul cerúleo, azul phthalo y violeta.

Como la pincelada suelta y marcada es algo característico de mi obra partiendo de esta en adelante me he centrado más en pinceles planos y lengua de gato, de tamaños chicos y medianos, utilizando como medio la barnizeta.

Imagen 3

Ausencia Infantil #1., óleo sobre lienzo 70 x 120 cm, Abraham Enríquez, 2015

Análisis formal “Ausencia Infantil #1”:

Esta obra pictórica tiene una dimensión de 70 x 120 cm, fue realizada con la técnica del óleo, en la cual el bastidor este hecho de pino y esta entelado con loneta de algodón, contiene una base o una imprimatura constituida por sellador 5x1 y gesso.

Análisis conceptual fragmento “Ausencia Infantil #1”:

Pues bien en este fragmento de la obra pictórica titulada “Ausencia Infantil #1” podemos apreciar solamente 2 de las 3 personas que componen esta pintura, la mujer de edad avanzada (anciana de ropa amarilla) está en una posición que concierne al espectador a voltear a ver qué es lo que está pasando en el lado opuesto de ella, es decir con la dirección del cuerpo y de la mirada incita a voltear a ver, esta obra a diferencia de las anteriores esta trabajada con una prioridad en la mancha, en los espacios importantes de la pintura en algunos que requieren el trabajo necesario para enmarcar el gesto o la acción que necesito dar a conocer, y bien dejando por otro lado siluetas contornos e insinuaciones que complementan la composición.

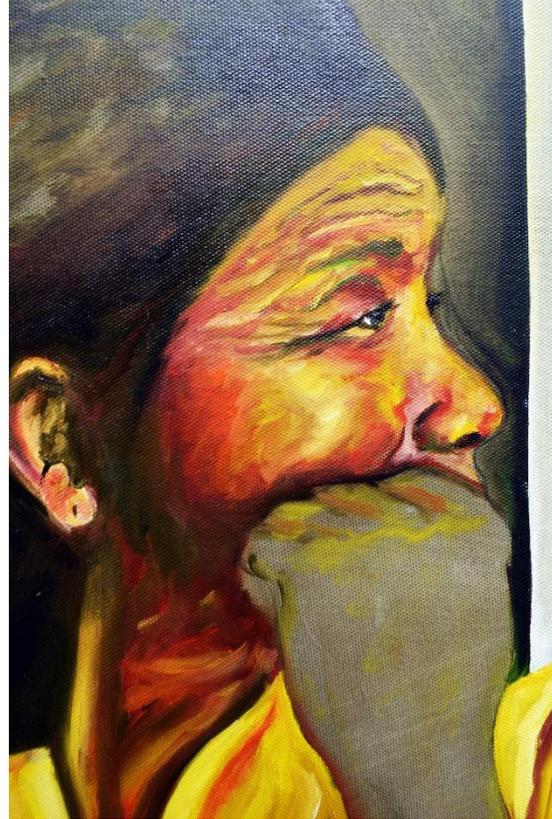
Esto me sirve para provocar una especie de duda o intriga en el espectador en preguntarse porque la mano no tiene importancia, o porque algunas otras partes ni siquiera están presentes, porque la omite o porque les da importancia a otras zonas.

Pues bien retomando a la anciana de ropa amarilla se encuentra con un gesto de preocupación mirando hacia su lado izquierdo, mientras se lleva la mano a la boca en sensación de sorpresa o ansiedad, a su costado hay una niña la cual solamente le doy prioridad a la ropa ya que su cara está marcada en una silueta translúcida para no llamar tanto la atención, y siguiendo el recorrido de izquierda a derecha pasamos al tercer elemento el cual es otra mujer con un gesto de enojo la cual esta desacuerdo por la manera en la cual son vistas.

Las 3 mujeres del cuadro son de procedencia indígena, y si nos damos cuenta acá en nuestro estado hay mucha variedad de etnias indígenas es decir nosotros compartimos estas etnias somos parte de ella, pero no nos damos cuenta o bien no queremos ser partes de esta, por el mismo miedo o por la ausencia cultural que tenemos, nos da miedo tal vez aceptar que somos descendencia directa de todo esto, nos importa el qué dirán los demás de mí, y no nos damos cuenta de la negación el olvido y la ausencia cultura que estamos adquiriendo, estamos siendo participes de este problema que sería el olvido de nuestras raíces.

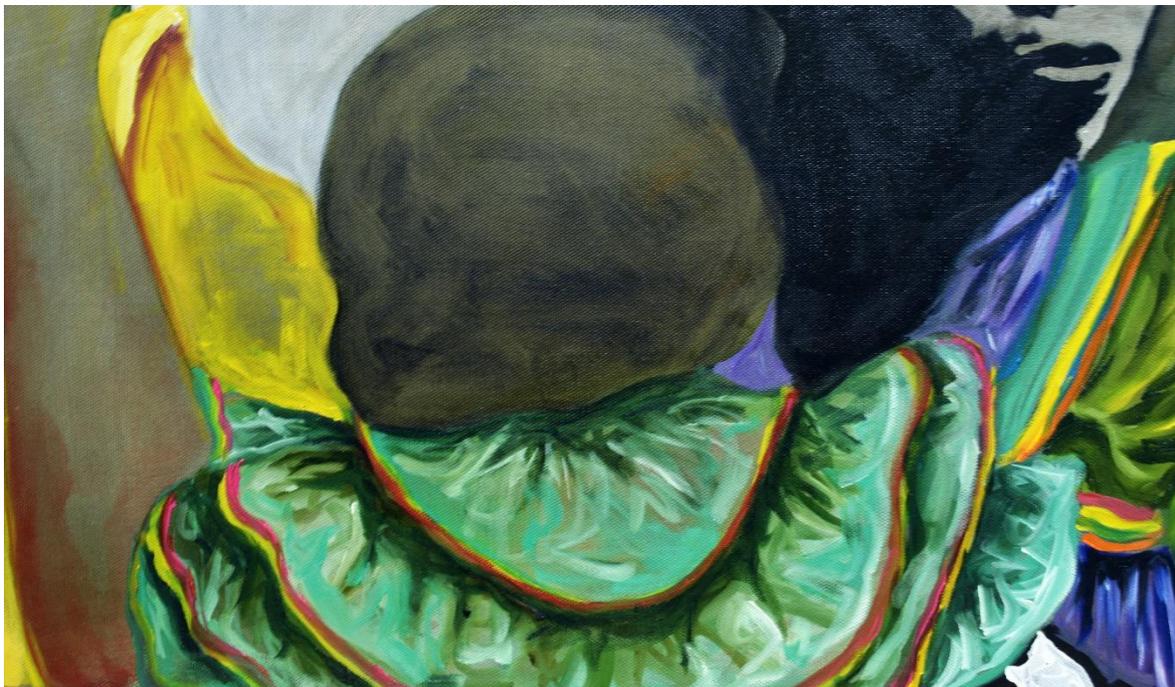
Análisis plástico “Ausencia Infantil #1”:

Para realizar esta pintura me di a la tarea de buscar y recopilar posibles imágenes que me ayudaran a transmitir la idea, busqué varias posiciones que me pudieran favorecer en torno la idea que quería transmitir, me costó decidir un poco en que elementos serían los prioritarios.

Como presento en las tres imágenes anteriores un acercamiento gradual en tres imágenes, la mirada principalmente es el elemento primordial de esta pintura, y porque digo primordial, lo digo porque la mirada y la forma en la cual está acomodado el cuerpo de la anciana nos indican, nos trazan nos induce a la manera de leer la pintura, la anciana se encuentra en una esquina y la mirada te invita a seguir el recorrido de izquierda a derecha, te susurra que hay algo en el otro extremo que casualmente no sabes que es.

Esa intriga es una carga emocional que presenta esta pintura la cual se ayuda de otros dos elementos que la complementan compositivamente hablando, la mirada es la única que nos interesa, todo lo demás puede pasar a un segundo o un tercer plano, el pelo, la mano y hasta la misma ropa no están tan detallados ni cuidados como si lo está el rostro de la anciana, estos elementos sin color son meramente funcionales para compensar la cantidad de color y luz que se presenta en la anciana y en la vestimenta de los otros elementos, el equilibrio lo da el color y la ausencia del color.

Esta otra parte de la obra es el segundo elemento, una niña de no más de 1 año de edad es la que está entre estas dos personas, la dirección que tiene su cuerpo es opuesta a la que presentan las otras dos personas, este juego de direcciones son contraproducentes, mientras que una está de izquierda a derecha esta infanta está de derecha a izquierda el contraste de dirección se hace presente.

La ropa en tratado de la ropa en la niña en particular es muy suelta, las pinceladas las trato de marcar bien para generen una especie de movimiento en la ropa, el folklor debe de estar presente en esta obra ya que la vestimenta pertenece a un grupo étnico, y si bien recordamos los grupos étnicos se pueden diferenciar o catalogar dependiendo de la lengua, costumbres, localización geográfica y por la vestimenta.

El fondo no toma gran relevancia en esta obra ya que lo que me interesa a mi plasmar es la idea del recorrido visual y la idea de la dirección, la preocupación hacia un elemento que puede ser cualquiera, el elemento que nosotros queramos, el que nos imaginemos puede funcionar para explicarnos porque ese gesto de preocupación.

La paleta que utilice puntualmente para realizar esta obra fue la siguiente:

Amarillo oro medio, ocre amarillo, tono amarillo de cadmio naranja, laca escarlata, rojo indio, tono rojo de cadmio, amarillo Nápoles, blanco de titanio, amarillo claro, amarillo oscuro, laca naranja, bermellón, oxido de cromo, verde amarillento, verde olivo, vende esmeralda, verde viridian, verde vivo, violeta, azul ultramar, azul cerúleo y negro.

El formato horizontalmente pensado juega o compite con las imágenes verticales, intentando hacer un juego de direcciones y de elevaciones, dan una sensación de espacio reducido, de que los elementos están muy apretados son funcionales en torno al mensaje que intento dar.

Imagen 4

“Ensarta”, óleo sobre lienzo, 80 x 100 cm, Abraham Enríquez, 2014

Análisis formal “Ensarta”:

Esta obra pictórica tiene una dimensión de 80 x 100 cm, fue realizada con la técnica del óleo, en la cual el bastidor este hecho de pino y esta entelado con loneta de algodón, contiene una base o una imprimatura constituida por sellador 5x1 y gesso.

Análisis conceptual “Ensarta”:

Esta obra fue la primera que realice bajo la temática de la cotidianidad del olvido, en esta pintura retrato a un matrimonio de la cultura zoque, en esta obra pictórica aparecen dos ancianos un matrimonio que según me platicaban año con año se dirigen a esta festividad que se le conoce como la ensarta de flor de mayo, que se realiza en las instalaciones del palacio municipal de Tuxtla Gutiérrez Chiapas.

En esta pintura muestro a la pareja despreocupada sentada cómodamente, en la cual al hombre le omito la identidad, y digo omito porque estuve observando un largo rato mientras el evento aún se celebraba y logre darme cuenta que el anciano no disfrutaba su estancia ahí, en cambio su esposa ella está feliz haciendo la ensarta de las flores, a ella la pinto tal como estaba solamente en cuestión de color me atrevo a ponerle una gama cálida que va desde los amarillos hasta las sienas y rojos.

En la mano le pongo un cráneo de animal el cual remite a la muerte de la tradición, a la ausencia de la tradición pura, y digo ausencia u olvido de la tradición pura debido a que antes no se hacían en espacios gubernamentales si no en espacios públicos.

El hilo que los une es el lazo del matrimonio que esta aun presente, la atmosfera es de una habitación debido a que pasa de ser algo público a algo privado la tradición, esta tradición zoque al igual que muchas otras últimamente se han estado yendo al olvido al tratarse de nuevas generaciones influenciadas por otras cosas más contemporáneas, van dejando en el olvido las raíces de su procedencia zoque, y esta cultura va perdiéndose y desapareciendo poco a poco, la ausencia se irá haciendo presente poco a poco en esta cultura.

Proceso creativo “Ensarta”:

Para realizar esta pintura no deje escapar la oportunidad de poder asistir a este evento el cual menciono “la ensarta de flor de mayo”, en la cual la cultura zoque es la anfitriona, se llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez Chiapas fue un 25 de abril del 2014 cuando acudí bien recuerdo, realice varias fotografías pero fue esta la que más se acomodó a la idea que quería representar, una vez teniendo la imagen elegida me día a la tarea de modificarla pasando por quitar elementos agregar otros , corregir digitalmente algunas partes etc., hasta que por fin culmine la edición y comencé a trazar y posteriormente a pintar me llevo un lapso de 2 semanas trabajando unos cuantos días no fui tan constante con esta primera obra, poco después logre culminarla.

La paleta que utilice puntualmente para realizar esta obra fue la siguiente:

Amarillo de Nápoles, blanco de titanio, negro humo, laca escarlata, rojo ATL, amarillo cadmio medio, verde vivo, azul de Prusia, azul cerúleo, gris de payne, laca naranja, amarillo claro, violeta, rojo indio, ocre amarillo, rojo pirollo.

Imagen 5

“Infancia Ausente”, óleo sobre lienzo, 70 x 90 cm, Abraham Enríquez, 2015

Análisis formal “Infancia Ausente”:

Esta obra pictórica tiene una dimensión de 70 x 90 cm, fue realizada con la técnica del óleo, en la cual el bastidor este hecho de pino y esta entelado con loneta de algodón, contiene una base o una imprimatura constituida por sellador 5x1 y gesso

Análisis conceptual “Infancia Ausente”:

Esta obra comprende la idea de la infancia robada a los niños y niñas de nuestras etnias en México (país).

En esta obra pictórica aparece como imagen central y la figura de una niña de 12 años de edad la cual tiene un gesto muy particular en el rostro, un gesto el cual se puede transmitir o leer fácilmente, un gesto fuerte, que bien podría significar muchas cosas como él no me miras, no me critiques entre muchas otras ideas.

Intento demostrar en esta obra la idea de que en las etnias y culturas indígenas de nuestro país a corta edad los niños y niñas son enviados a trabajar sin poder algunos siquiera ir a la escuela, tal vez ese sea el rol que el creador los mando a realizar, o bien situaciones de la vida las orillan a tener que tomar ese camino, pues bien como decía el trabajo infantil cada vez es más común en nuestro país principalmente esta población es la que se ve más afectada, dando paso a un niñez precoz y sin ceder terreno a una responsabilidad laboral que pocos frutos genera.

En esta pintura enmarco más la idea del gesto como signo de desaprobación por lo que tal vez piense o haga, por aquello que quizás quisiera realizar, por esa carga emotiva que tiene su mirada y esa sensación que nos trasmite al verla a los ojos, la cara pasa a ser arte primordial de la obra bien dejando las manos por un lado, esas manos que día con día puedo decir que son el sustento de su trabajo, su principal herramienta para laborar.

El fondo pasa a ser un plano no tan importante, pero si conjugable a la imagen central, esto para no robarle protagonismo al mensaje.

Proceso creativo “Infancia Ausente”:

Pues bien para realizar esta obra pictórica estuve indagando y explorando posibles imágenes que me ayudaran a transmitir esta idea, buscando un gesto puro y no fingido, me costó encontrarlo peor al fin logre dar con esta niña, la cual se presta perfectamente para el mensaje, realice la imagen con tonos cálidos en una atmosfera sin prioridad para no robarle protagonismo a ella, una de las obras que más rápido he terminado pudiera deberse al gusto de poder interpretar esa emoción que ella transpira por medio de una obra pictórica, me llevo aproximadamente 3 días con sesiones de 3 a 4 horas.

La paleta que utilice puntualmente para realizar esta obra fue la siguiente:

Amarillo oro medio, ocre amarillo, rojo atl, laca gerania. Rojo escarlata, azul ultramar, blanco de titanio, negro, violeta, purpura, siena natural, asfalto, sombra natural, sombra tostada, rojo indio, verde olivo, verde amarillento, azul cerúleo.

Imagen 6

“Músicos zoques”, óleo sobre lienzo, 80 x 90 cm, Abraham Enríquez, 2015

Análisis formal “músicos zoques”:

Esta obra pictórica tiene una dimensión de 80 x 90 cm, fue realizada con la técnica del óleo, en la cual el bastidor este hecho de pino y esta entelado con loneta de algodón, contiene una base o una imprimatura constituida por sellador 5x1 y gesso.

Análisis conceptual “Músicos zoques”:

Esta obra comprende un mensaje en torno a las tradiciones zoques, principalmente la música, en la imagen se logra percibir a 4 personajes protagónicos en el cuadro, así como el instrumento del tambor,

La obra está compuesta por siluetas y espacios negativos, estas herramientas pictóricas son únicamente para dar la idea del olvido, es decir el personaje central que es el niño es el único al cual se le ve el rostro completo, todos los demás elementos compositivos aparecen con siluetas y espacios blancos, tomando como excusa la idea de la edad y el paso de generaciones, es decir las personas que aparecen con las siluetas son los adultos mayores, las personas que ya tiene un recorrido en el mundo y que están cumpliendo el ciclo de la vida.

Actualmente es muy común percatarnos que estos grupos musicales característicos de las etnias chiapanecas han estado desapareciendo, las tradiciones cada vez están siendo destruidas, de igual manera en la misma comunidad ya no es tan prioritario preservarlas, hablando puntualmente de las nuevas generaciones, los jóvenes están dejándose envolver por la tecnología y cada vez es menos probables que tomen las tradiciones propias de su etnia.

El fondo presenta una escala de grises, para generar un ambiente neutro y sereno, un color neutro para no robar protagonismo a la imagen principal,

Proceso creativo “músicos zoques”:

Me enfoqué en la etnia zoque debido a que por el lugar en donde nací, pertenezco a la etnia, y si bien no tengo algunas prácticas correspondientes a la etnia pues me he percatado a raíz de la ensarta de flor de mayo, tradición a la cual acudí y me di cuenta del abandono pleno.

Realice la imagen con tonos neutros en una atmosfera plana para no robarle protagonismo a la imagen central, el tiempo que me tomo pintar esta obra fue de aproximadamente 4 días con sesiones de 5 horas.

La paleta que utilice puntualmente para realizar esta obra fue la siguiente:

Blanco de titanio, negro humo, rojo atl, laca naranja, verde olivo, gris de payne, ocrea amarillo, siena natural, sombra tostada, sombra natural, amarillo medio.

Imagen 7

“Reza”, óleo sobre lienzo, 85 x 100 cm, Abraham Enríquez, 2016

Análisis formal “Reza”:

Esta obra pictórica tiene una dimensión de 85 x 100 cm, fue realizada con la técnica del óleo, en la cual el bastidor este hecho de pino estufado y esta entelado con loneta de algodón, contiene una base o una imprimatura constituida por empaste de oleo con espátula.

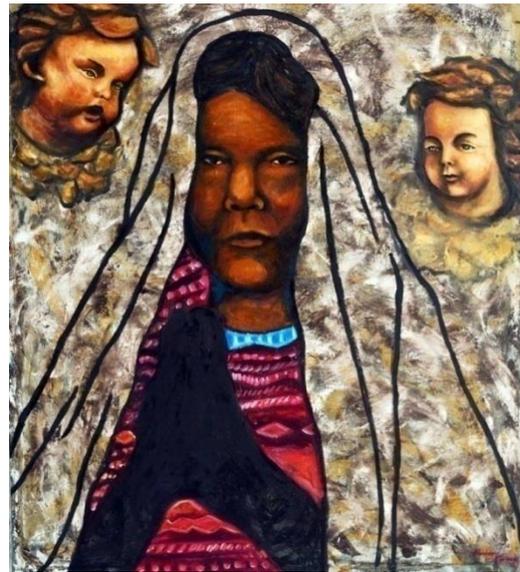
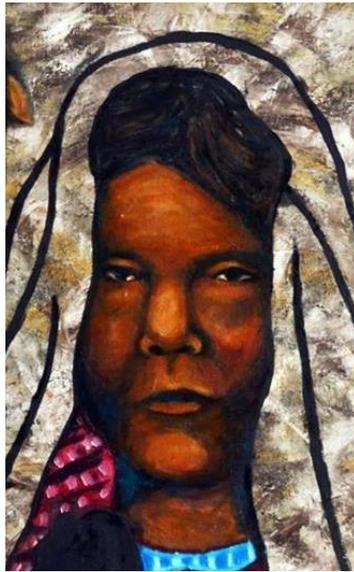
Análisis conceptual “Reza”.

Esta obra pictórica tiene como fundamento principal la religión católica, partiendo nuevamente de las etnias chiapanecas, esta pintura enfatiza la idea de la religión étnica, o bien las personas indígenas comprenden un lazo fuerte en torno a las creencias religiosas.

La imagen presenta una composición central en la cual dos querubines situados en la parte superior de ambos lados acompañan a centralizar la imagen, ya que con las miradas marcan una idea central, las manos de la mujer indígena están simbolizando la acción del rezo, están con una silueta negra para marcar la idea del olvido o ausencia en torno a que por el hecho de ser personas indígenas a veces la misma iglesia muestra un rechazo.

La mirada de la mujer es seria, de igual manera los querubines presentan gestos serios, no hay sonrisas ni alegría en el cuadro, es un tema delicado por el cual todas las gesticulaciones son serias, la mujer está rodeada por lo que viene siendo un velo, únicamente marque el velo linealmente, debido a que jugaba un poco con algunos elementos básicos de la imagen, en este caso la línea y la textura en el fondo.

Proceso creativo "Reza":

Me enfoqué en otra etnia característica del estado, estuve recopilando imágenes en torno a religión indígena para poder realizar esta obra, logré encontrar esta imagen y la reconstruí con los elementos necesarios para dar el mensaje.

Realicé la imagen con tonos cálidos en una atmósfera a base de manchones para no quitarle protagonismo a la imagen central, el tiempo que me tomó pintar esta obra fue de aproximadamente 6 días con sesiones de 4 horas.

La paleta que utilicé puntualmente para realizar esta obra fue la siguiente:

Blanco de titanio, negro humo, amarillo medio, ocre amarillo, amarillo de Nápoles, siena tostada, sombra natural, siena natural, magenta, carmín, amarillo claro, azul cerúleo, tinta carne, bermellón, laca naranja, azul ultramar, azul de Prusia.

Imagen 8

“El caminante”, óleo sobre lienzo, 90 x 110 cm, Abraham Enríquez, 2017

Análisis formal “El caminante”:

Esta obra pictórica tiene una dimensión de 90 x 110cm, fue realizada con la técnica del óleo, en la cual el bastidor esta hecho de pino estufado y esta entelado con loneta de algodón, contiene una base o una imprimatura constituida por sellador 5x1 y gesso.

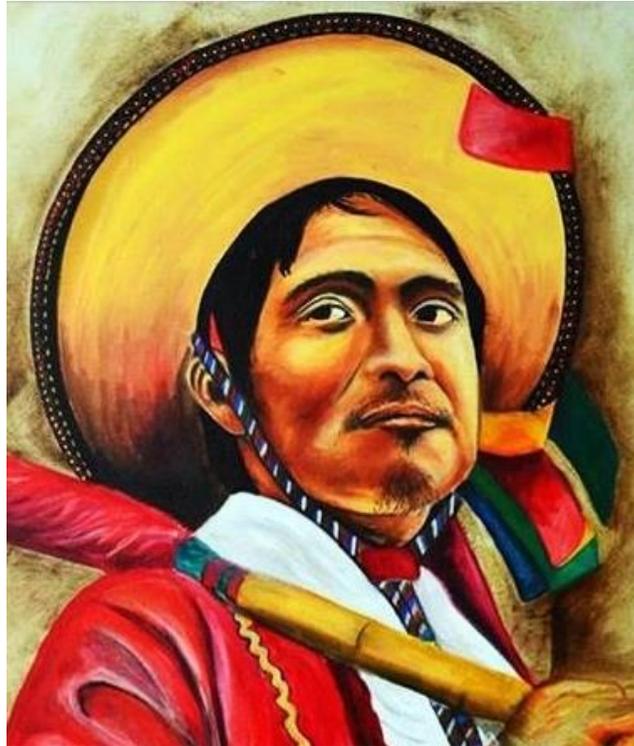
Análisis conceptual “el caminante”.

Esta obra pictórica tiene como idea principal el carnaval del municipio de tenejapa, Chiapas,

Es un desfile en el cual el color característico es el rojo, un color con mucha fuerza en la psicología del color, este carnaval se particulariza por un desfile en donde los adultos van con vestimentas rojas y banderas del mismo color, de igual manera los niños son los encargados de dar el pox y el agua ardiente a todos los que desfilan.

Tomando como referencia las situaciones de las tradiciones ancestrales en cada etnia, en este caso la etnia tzeltal es la que participa, una tradición que poco a poco va perdiendo fuerzas, cada vez son menos los participantes en el desfile, situación que recalca la idea del olvido,

La obra contiene una composición ligeramente recargada hacia la derecha, teniendo como punto de tensión la mirada del personaje principal del cuadro, la cual presenta un gesto de despreocupación y regresando la vista a lo que ya paso, haciendo una lectura de que observa algo que viene tras de él, en otras palabras, las próximas generaciones participantes en el carnaval.

La gama corresponde mayormente a colores cálidos, con unos toques sutiles de azules y verdes, el segundo plano, en este caso el fondo es un color bajo para priorizar la imagen del hombre en primer plano.

Proceso creativo “el caminante”.

Esta imagen pertenece a una colega mía, la fotografía es de su autoría, al revisar la galería que ella presentaba del carnaval esta fue la que mayormente me llamo la atención y fue que decidí reinterpretarla.

Esta obra me tomo alrededor de 5 días con sesiones de 4 horas. La paleta que utilice puntualmente para realizar esta obra fue la siguiente:

Asfalto, sombra natural, siena natural, rojo atl, rojo pirollo, bermellón, laca naranja, amarillo medio, amarillo claro, amarillo Naponés, siena tostada, azul ultramar, verde olivo, azul cerúleo, tinta carne, blanco de titanio, negro marfil, carmín, magenta, laca gerania.

Imagen 9

“El nopal y la mujer”, óleo sobre lienzo, 30 x 40 cm, Abraham Enríquez, 2019

Análisis formal “El nopal y la mujer”:

Esta obra pictórica tiene una dimensión de 30 x 40cm, fue realizada con la técnica del óleo, en la cual el bastidor este hecho de pino estufado y esta entelado con loneta calibre 12, contiene una base o una imprimatura constituida por sellador 5x1 y gesso

Análisis conceptual “El nopal y la mujer”.

Esta obra pictórica tiene como tema principal la representación de la aparición de la virgen de Guadalupe, la cual bien se sabe que se cree que se le apareció al indio Juan diego en el cerro del tepeyac.

Realizo una sátira a la imagen de la virgen, siendo descontextualizada totalmente y representada por una mujer sin rostro y con el torso descubierto, de igual manera mantiene la mano derecha elevada como símbolo de otorgar algo al pueblo mexicano.

El cuadro se encuentra en una ambientación un poco oscura, si bien al inicio comente que era algo descontextualizado, una sensación como de atardecer, es decir haciendo la aparición a destiempo, de igual manera la túnica que pareciera tener de la cintura hacia abajo no es más que la tierra que la cubre, fundiéndose con el suelo, por eso presenta la misma gama que las montañas y el suelo.

Decidí poner el nopal en la parte trasera de ella para hacer la representación del país mexicano, si bien una iconografía del país pudiera ser el nopal, la gama igual tiende a ser obscura, las tonalidades en verde carecen de intensidad, se vuelven opacas para contrarrestar la tonalidad de la piel de la virgen y generar un contraste.

Proceso creativo “El nopal y la mujer”:

Me enfoqué en la idea de la representación de la religión católica, pero de otra manera, descontextualizando a la virgen, genero un contraste en color, de igual manera la composición es central con diagonales apuntando hacia la figura central que es la mujer, la verticalidad y la diagonal están presentes en la obra.

La paleta que utilice puntualmente para realizar esta obra fue la siguiente:

Blanco de titanio, negro marfil, azul cobalto, azul Prusia, ocre amarillo, amarillo Nápoles, tierra de siena tostada, bermellón, carmín, amarillo medio, rojo pirollo, verde olivo, verde amarillento, verde vivo, siena natural.

Imagen 10

“Protesta”, óleo sobre madera, 40 x 45 cm, Abraham Enríquez, 2019

Análisis formal “Protesta”:

Esta obra pictórica tiene una dimensión de 40 x 45 cm, fue realizada con la técnica del óleo, en la cual el bastidor este hecho de pino estufado y tiene un soporte de triplay de 4 ml, contiene una base o una imprimatura constituida por sellador 5x1 y gesso.

Análisis conceptual “Protesta”:

Esta obra principalmente surge de la protesta del pueblo mexicano hacia el gobierno, como bien sabemos es un tema un poco normal desde hace unos 10 años en el país, las causas pueden ser muchas, los trabajadores del estado, maestros, transportistas y la gente que se dedica al campo.

En la parte central superior de la obra percibimos que el escudo de los estados unidos mexicanos está presente, para enfatizar únicamente donde sucede esta contingencia, si bien es el país mexicano, principalmente es afuera de la presidencia de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, un grupo de campesinos trabajadores del campo se manifestaron quemando unidades para protestar.

El auto en llamas y el fuego hacen una alusión a la culminación de algo, la destrucción y la pulverización del mismo, comúnmente siempre ocurren estas cosas en la capital del estado, esta obra es la primera en la cual no está implícito las siluetas ni los espacios negativos.

Proceso creativo "Protesta":

Esta pintura surge desde el gusto por representar situaciones de la vida cotidiana en el país mexicano, al igual que las obras pasadas contemplan algo plenamente del país, alguna situación social, alguna ideología, alguna creencia, alguna fiesta etc., este registro particularmente es de una colega que se dedica a la fotografía, yo manipule la imagen al intervenirla con el escudo del país, así como la manipulación de la composición, en esta obra no están presentes las siluetas ni los espacios negativos, principalmente se trata en plasmar la idea completa.

La paleta que utilice puntualmente para realizar esta obra fue la siguiente:

Blanco de titanio, negro humo, gris de payne, bermellón, amarillo de cadmio medio, laca naranja, laca escarlata, rojo de cadmio, amarillo de Nápoles, ocre amarillo.

Conclusiones

El proyecto presentado con anterioridad ha sido el resultado de una búsqueda relacionada entre la ausencia y el olvido en lo cotidiano, al hablar de lo cotidiano me refiero a las cosas que, en lo particular son muy normales para la mayoría de las personas, es por eso que adopto la idea de querer reinterpretar esta ausencia y olvido en obras pictóricas de mi autoría.

Existen muchas otras definiciones en lo que concierne a la ausencia, el olvido y la cotidianidad, son palabras universales, cada cultura tiene sus propias definiciones, cada individuo en el mundo define la palabra a partir de sus pensamientos y sus vivencias.

Podemos hablar de estas definiciones simultáneamente ya que estas tienden a relacionarse entre sí, al realizar este proyecto artístico en torno a la ausencia y el olvido en lo cotidiano, me ayudo a comprender que gran parte de la ausencia y el olvido que he tenido a lo largo de mi vida ha sido a causa de mis decisiones, de aquellas cosas que he decidido hacer y no hacer, si bien dicen, a toda acción hay una reacción, creo que es plenamente reconocible que es así, ya que en todo mi recorrido me he visto impactado directamente en lo que me ha sucedido a partir de las decisiones individuales y colectivas que he tomado.

Una parte un poco compleja al realizar la etapa de creación fue darle el sentido a la obra, es decir capturar ese momento mediante una fotografía para posteriormente poder transformarla en una pintura, adecuando los elementos que funcionarían y los que no a transmitir el mensaje pensado, de igual manera la colaboración que hice con algunos colegas fotógrafos facilito esta búsqueda, ya que logre encontrar algunas imágenes que se prestaban muy bien para representar la temática, sobre todo aquellos colegas que se dedican a retratar a nuestras etnias en el estado.

En resumen este proyecto cumplió con mis expectativas de justificación de la serie pictórica denominada "La cotidianidad del olvido", esta auto reflexión en torno al porque pinto escenas con elementos incompletos o ausentes, el poder definir y defender mi estilo pictórico, mis ideas y mis creaciones, de igual manera poder entender que la ausencia y el olvido son fundamentales en mi vida para recordar que podemos salir delante de todo y tener la capacidad de salir adelante sin importar lo que allá sucedido anteriormente, dejando todo eso en el olvido.