

**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
Y ARTES DE CHIAPAS**

FACULTAD DE ARTES

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

ELABORACIÓN DE TEXTO

**“Conquista de un territorio:
la intimidad”**

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

PRESENTA
MÓNICA LÓPEZ COUTIÑO

ASESOR
DR. ALEJANDRO BOLAÑOS PÉREZ

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Noviembre de 2019

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES
DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN ESCOLAR

Autorización de impresión

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 12 de noviembre de 2019

Lugar y fecha: _____

C. Mónica López Coutiño

Pasante del Programa Educativo de: Licenciatura en Artes Visuales

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

“Conquista de un territorio: la intimidad”

En la modalidad de: Elaboración de texto

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. Fabricio Iván Molina Alfonso

Lic. Norma Lorena Guichard Lozada

Dr. Alejandro Bolaños Pérez

Firmas:

c. c. p. Expediente

CONTENIDO

Contenido.....	1
Objetivo General.....	3
Objetivos específicos.....	3
Planteamiento del tema.....	4
Justificación.....	6
“Crea y vive”.....	6
CAPITULO I:.....	8
“¿Cómo se configura nuestra identidad?”.....	8
1.1 “Construcción de la identidad actual en nuestra sociedad”.....	9
1.2. Conceptos de la identidad personal.....	10
1.2.1 Formación de nuestra identidad Personal.....	14
1.3 Los prejuicios de la sociedad y cómo influyen en nuestra persona.....	16
1.3.1. Identidad desde la psicología.....	17
1.3.2. Crisis emocional y existencial.....	18
1.4 Auto-conocimiento e intimidad.....	19
1.4.1. Medios de creación para el auto-conocimiento.....	21
CAPITULO II:.....	23
“Estado del arte”.....	23
2.1 El grabado como herramienta para el auto-conocimiento.....	24
2.2. El grabado actual en Chiapas.....	26
2.3. Referentes temáticos.....	27
Edvard Munch (1863 – 1944).....	27
Julio Galán (1958 – 2006).....	29
CAPITULO III.....	32
“Proceso artístico”.....	32
Libro de artista.....	33
Material para la elaboración de cajas.....	34
Bocetos de la obra gráfica.....	40
Elaboración de la imagen en la placa.....	40

Proceso de impresión.....	44
Producto final.....	46
Conclusión.....	52
FUENTES DE CONSULTA	55
Bibliografía	55

OBJETIVO GENERAL

Conocer el concepto de identidad, comprenderlo y hacer una reflexión plástica basada en un libro de artista que consiste en tres diarios personales realizados con las técnicas de grabado tradicional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Examinar como la sociedad puede llegar a influir en nuestra forma de actuar.
- Comprender diferentes teorías referidas a la identidad.
- Realizar dibujos (bocetos) simbolizando vivencias que hayan marcado ciertas partes de mi vida.
- Experimentar con distintos materiales para la elaboración de las cajas.
- Llevar una bitácora de vida para así ir comprendiéndome más.
- Experimentar distintas técnicas de grabado.

PLANTEAMIENTO DEL TEMA

El no saber quién soy realmente hace que mi mente no esté en el presente, por pensar en que quiero ser o quien quiero llegar a ser en un futuro, la identidad la llevamos con nosotros desde que comenzamos a relacionarnos con el mundo exterior, las primeras personas son la familia.

Cuando estamos en la etapa de la infancia, inconscientemente se suele elegir a personas con quien jugar simplemente, ya que no es muy importante las relaciones ajenas más que con la familia, después llegamos a ser adolescentes y es donde regularmente se empiezan a tener algunas crisis, entre ellas las crisis existenciales.

“Sé feliz, a pesar de haber considerado todos los hechos”

- Wendell Berry

La psicóloga y autora del blog “Psicorumbo” Miriam Martín Canales de Madrid menciona que las crisis existenciales son una excelente oportunidad de cambio, ya que de repente sientes sobre ti la responsabilidad/oportunidad de elegir qué es lo que quieres hacer con tu vida a partir de ahora.

Una crisis depende de los acontecimientos o las decisiones a tomar, la crisis existencial en algunas ocasiones comienza en esta etapa de pubertad ya que es cuando nos volvemos más conscientes de lo que hacemos o pensamos al actuar, cuando no sabemos lo que queremos incluso nos alejamos de las personas, es parte de crecer, muchos individuos a esa etapa comienzan a descubrir lo que les gusta hacer con mayor claridad, con qué tipo de personas les gusta relacionarse más y empiezan a ser más selectivas, en lo particular, soy una persona tímida si no conozco a algún individuo me alejo a menos que el sujeto sea agradable y sea el quien de iniciativa a algún tipo de relación.

Con base a lo escrito anteriormente, surge el recuerdo de cierta experiencia personal:

Al no tener conciencia de mi misma no me relacionaba con las reacciones a distintas situaciones, me cuesta saber que quiero y es ahí cuando entro en crisis, solo hay una cosa que desde adolescente me ha gustado hacer y hasta hace poco me di cuenta, que es el hecho de tener que expresarme de forma creativa, no soy buena con el lenguaje, me cuesta decir lo que pienso así que prefiero expresarme de una manera más visual como pintar, ilustrar, dibujar y estampar, narrar de forma escrita es otra buena herramienta, escribir para mí, más bien. Desde que era pequeña hacia uso de los diarios y escribía todo lo que me marcaba, cuando me sentía muy feliz, muy triste o muy enojada y no solo escribía si no también dibujaba en ellos, esto me hacía sentir más desahogada y libre.

Actualmente los cambios en mi vida son muy radicales, soy más consciente, las experiencias de vida me marcan más y las decisiones son más difíciles de tomar por supuesto que me ha costado aún más expresarme y es por eso que retome el ritual del diario y la bitácora de vida. Hoy en día estoy dentro del mundo de la gráfica y es por eso que decido recrear tres etapas en mi vida que me han marcado lo suficiente para saber que realmente no sé qué quiero ser, que soy ahora o cuál es mi verdadero propósito. El retroceder en el tiempo, escribir y plasmar sobre ello hace que descubra cada vez mejor porque ahora me comporto así, hablo así, me visto así, y me veo así, así como sigo sin saber qué.

JUSTIFICACIÓN.

“*CREA Y VIVE*”

En esta investigación razonaré la identidad personal, para hallar una manera de poder conocerse más a fondo, tratando de descubrir nuestra verdadera identidad, obtener una estabilidad emocional, ya que en diferentes ocasiones simplemente no sabemos cómo sentirnos o no sabemos cómo reaccionar ante ciertos casos.

“¿Quién soy?”, “¿Por qué?”, a veces no encontramos la manera de desahogarnos y como expresar lo que llevamos dentro. Personalmente, en ocasiones el crear o producir me hace sentir mejor que él solo hablar con alguien aunque sea muy cercano a mí, como cuando crees que el ir corriendo a los brazos de mamá te hará sentir mejor, no digo que no sea una buena opción pero ya no tenemos la edad de cuando nos conformábamos sólo con eso, ahora no basta, buscamos entretenernos estando fuera, con amigos, yendo a cualquier lugar donde puedas distraerte y olvidar un rato ciertos conflictos metidos en nuestra cabeza, pero simplemente no es suficiente.

El producir y crear algo para sentirse mejor va referido al arte terapia, sus objetivos son los mismos que la psicoterapia. En el año de 1978 Strupp definió la psicoterapia como un proceso interpersonal destinado a promover el cambio de sentimientos, cogniciones, actitudes y conductas, que han resultado problemáticas para el individuo que busca ayuda de un profesional entrenado.

El arte terapia se centra específicamente en la capacidad del arte como forma de comunicación y nos ayuda mucho a expresar sentimientos, emociones o pensamientos que se nos dificultan reflejar de manera verbal o física. Nos ayuda a resolver problemas del pasado y puede ayudar a mejorar el auto-conocimiento, nuestra autoestima, el control emocional, a reducir el estrés y hasta la ansiedad, la atención o la creatividad.

Es así como llego a pensar que es una cuestión muy personal, nos hace falta auto conocernos, querernos, estar seguros y sentirnos bien con nosotros mismos, la aceptación. Ahí es donde entra en juego el arte terapia.

El ilustrar mis emociones, sentimientos, inquietudes, gustos, etc. ayudará a ir explorando más mi interior y es por eso que en el libro de artista, los grabados representaran el interior y las cajas representaran el exterior de mi persona.

Utilizaré diferentes materiales en ellas ya que me encuentro en constante cambio, si hablamos de lo físico, siempre con diferente forma de vestir, la forma en la que mi cabello luce, si llevo puesto maquillaje o no, los colores que utilizo en la ropa, etc. y así es como al final mi producto u obra será una representación gráfica y visual sobre mí.

CAPITULO I:

“¿CÓMO SE CONFIGURA NUESTRA IDENTIDAD?”

El descubrimiento del “yo” comienza con el descubrimiento del “otro”.

-Celso A. Antunes

1.1 “CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD ACTUAL EN NUESTRA SOCIEDAD”

El concepto de “Identidad” es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Eso se refiere a que cada ser tiene rasgos únicos que hace que nos diferencien de los demás, y nos formen como un individuo propio. (Editorial Definición MX, 2013)

De manera personal, el hecho de ser mujer dentro de la sociedad ya me hace diferente a los individuos masculinos, pero ¿qué me identifica dentro de la sociedad femenina?, el ser Mexicana, ¿qué me identifica dentro de la sociedad Mexicana?, el ser chiapaneca, ¿qué me identifica dentro de la sociedad chiapaneca?, el ser comiteca, ¿y dentro de la sociedad comiteca?, (es aquí cuando las características se van volviendo más personales) lo que me identifica dentro de la sociedad comiteca es que estoy interesada en las artes visuales, dentro de la sociedad de artistas me identifica que soy parte del grupo que estudia el arte y no solo lo practica, pero también hay una comunidad de personas que estudian artes visuales y quizá lo que me hace diferente a algunos es que yo practico más la pintura y el grabado y dentro de los que practican esas disciplinas, las técnicas que utilizo me hace aún más diferente a los demás, pero ¿y si dentro de las técnicas que realizo hay más personas que lo hacen también? Es aquí cuando entran en juego los rasgos físicos empezando por la forma de vestir, la forma en la que se tiene el cabello, el tipo de accesorios que se utilizan, el estilo de zapatos, etc.

Entonces, aquí viene algo complicado, ¿por qué si tenemos rasgos únicos las personas se confunden a veces con otras? en especial con parientes, es culpa de los genes, está claro que se tienen rasgos similares a los padres, ya que parte de la identidad empezó a formarse gracias a ellos, ellos fueron quienes dieron ese empujón para ir en busca del propio ser, aun así eso no nos hace igual a ellos, y bueno cuando nos confunden con personas que ni siquiera conocemos es diferente porque se siente como si nuestra esencia no la sintieran y es algo más profundo, más doliente, la esencia es parte de nuestra identidad y no puede ser similar a la de nadie más, ya que nosotros la vamos creando con el tiempo, por experiencias, vivencias entre otras cosas, la esencia está en un constante cambio pero nunca se pierde, hace referencia a lo característico más importante de algo o alguien, todo depende del tiempo y las experiencias que se van adquiriendo.

Entonces me pregunto ¿cómo está configurada la identidad hoy en día? Debería irse por el lado social pero a la vez por el lado psicológico, o quizás solo se complementan.

Si quisiéramos profundizar más la situación es el momento en el que nos preguntamos ¿quién soy yo realmente? ¿Qué me hace ser yo? Cuando se crea algo como por ejemplo en mi caso sería pintar, también es una forma de identidad pero fuera de ti, se podría decir en un sentido de imagen como cuando las personas reconocen tus pinturas, cuando reconocen que tú la hiciste, y tú te cuestionas el hecho de que sepan que es tuyo, cuando responden que refleja lo que eres, solo al verlo me hace creer que también las imágenes que creas tienen parte de tu esencia o hasta más que eso, son un pedazo de ti. Ahora, ¿cuál es tu verdadera identidad como individuo?

1.2. CONCEPTOS DE LA IDENTIDAD PERSONAL

Basándome especialmente en la identidad personal la cual es un tema importante a tratar, se refiere al concepto que cada individuo tiene de sí mismo; Su desarrollo comienza en la niñez, desde el momento en que el individuo es consciente de su propia existencia; continúa durante la adolescencia y se arraiga en la adultez, cuando el individuo es consciente de su lugar dentro de la sociedad.

El concepto de identidad personal es un concepto relativamente reciente que, si bien siempre existió, se relaciona mucho con el establecimiento de los estados modernos y su posibilidad de organizar diferentes actividades vinculadas con el ámbito civil. La necesidad de contar con diferentes elementos de identidad personal es algo muy común e importante en la actualidad, existiendo numerosos tipos de documentos que sirven a tal fin. (Definición ABC, tu diccionario hecho fácil., 2007)

Lo que nos identifica viene desde lo más común que es lo físico como el color de piel, color de ojos, cabello, estatura, la forma de nuestro rostro, etc., hasta lo más intangible como nuestro ADN, nuestro psique o incluso las huellas digitales, que quizás no es del todo intangible pero no está a simple vista, a lo que referimos como cuestiones biológicas.

También están las cuestiones culturales que ayudan a grupos de personas a identificarse como las etnias, la religión, los gustos personales como podrían ser gustos musicales, gustos en moda, o las diferencias en lo que nos gusta hacer a cada uno, la forma en la que nos comportamos y

nuestra personalidad. Esto en conjunto nos sirve para poder identificar a una persona de otra y nos ayuda a conocerla, entonces ¿Por qué hay personas que tienen problemas con la identidad? ¿Por qué no nos conocemos a nosotros mismos realmente?

Existen dos tipos de personas: las que no les gusta simplemente tomarse una foto o prefieren cubrir su rostro y las personas que por lo regular vemos en redes sociales, y les gusta tomarse demasiadas fotos y las suben por todos lados para poder sentirse apreciados y aceptados por los demás ¿acaso no se sienten cómodos consigo mismos? ¿Por qué la necesidad de robarle la identidad a alguien más?, esta es una cuestión psicológica, el no tener esa seguridad o no tener autoestima influye demasiado. Podría entrar en juego la fobia social, que ocurre cuando los adolescentes comienzan a conocer más de su entorno. A veces solemos depender mucho de las redes sociales, ya sea por la falta de autoestima y de seguridad pero tal dependencia se debe al tiempo en el que estamos viviendo.

En el artículo extraído de la página web Psicólogos en Madrid EU mencionan:

“La adquisición de la identidad personal es un proceso que comienza con la conquista de un territorio: la intimidad. La primera semilla desde la que edificar la Identidad surge de la pertenencia a la familia de origen, donde es necesario el reconocimiento de dos aspectos de la persona; la validación de aquello que representa una diferencia individual, y el permiso para la emergencia del propio deseo”.

Este proceso constructivo de la identidad, que continúa durante el periodo adolescente, está fundamentado en los particularismos que trae la persona, y el derecho a cuestionar todas las creencias sociales y todas las definiciones del ser humano (de la ética, de la política, de las relaciones...) que trasmite la cultura en la que a cada uno le tocó vivir. Todo este viaje posibilita la creación de una narrativa personalizada de vida, que se gesta en la coacción de los sentimientos que cada persona soporta frente a la paradoja en la que se sitúa todo individuo: la necesidad de parecerse a los demás para ser aceptado y la necesidad de ser distinto. (Psicólogos en Madrid eu, s.f.)

Según la psicóloga Norma Molloy (2009), la identidad comienza con la familia lo cual ella llama “el Mito familiar”, se crece con la familia en donde tienen ciertas costumbres, métodos o formas de hacer las cosas, aprendemos de ellos pero ¿qué pasa al llegar a la adolescencia? Por lo regular los adolescentes entran en una crisis existencial y no saben quiénes son o que harán de su vida en el futuro, es porque despiertan y comienzan a darse cuenta de otras cosas, conocen

nuevas personas y aprenden de ellas, sus gustos cambian y comienzan a definirse poco a poco, ahí es cuando comienza la etapa de la individualidad.

“La sociedad actual ofrece al adolescente contenidos materialistas por encima de la transmisión de valores éticos, morales y humanísticos, lo que puede influir negativamente en su formación”. (Barca, 2005)

La intimidad, en el aspecto esencial de nuestro interior, es lo más valioso que todas las personas tienen en su interior para compartir con solo ciertos grupos de personas “especiales”, esto quiere decir que nuestra intimidad no se la damos o demostramos a cualquiera, es una acción que hace que al compartirla con alguien más esta relación sea más valiosa, profunda y cercana, como a los amigos y a la familia. La intimidad es expresada con hechos lo cual hace que para la sociedad esta tenga el derecho de ser respetada. Los responsables de nuestra intimidad somos nosotros mismos, hay que cuidar a quién se la compartimos.

Es de tener cuidado con quien se comparten aspectos de tu vida, todos tenemos “amigos íntimos” y suelen ser en quienes más confiamos, pero eso se gana con el tiempo, conocemos a la persona y creamos un lazo de amistad, incluso hasta uno familiar y es ahí donde se crea la intimidad en ambos.

A veces ya no es suficiente acercarse a alguien y contarle o explicarles lo que sientes, se necesitan otras herramientas para poder desahogarnos y poder encontrarnos. Existen diversas formas para el auto-conocimiento, entre ellas están:

- Tener un diario de emociones: Leer nuestras emociones puede darnos muchos detalles sobre nosotros mismos, se trata de una técnica para facilitar el auto-conocimiento. Ser conscientes de nuestro estado emocional, conocer cuáles son las emociones que más se repiten, analizarlas, etc. puede facilitar nuestro auto-conocimiento en la vida.

- Hacer arte: para producir arte se requiere además de cierta sensibilidad y creatividad, capacidad de reflexión, disciplina, ser constantes y perseverancia para hacer y reinventar, tantas veces como sea necesario, hasta plasmar en una obra lo que cada uno quiere comunicar. ¿Pero para los que no consideran que el crear arte sea cosa de cualquiera ¿qué caso tiene infiltrarse en ese mundo de la creatividad? Pues mucho porque el crear es una fuente muy fácil y entretenida de plasmar

lo que sientes es como el diario de emociones pero de manera más visual, en este caso yo hablaría del dibujo, la ilustración, la pintura y el grabado.

Es por eso que decido recrear vivencias ilustrando mis emociones y sentimientos de una forma gráfica, combinando estas dos herramientas que son el diario y el grabado, es algo muy terapéutico, es como desahogarse conmigo misma y con el tiempo después de observar ciertos recuerdos plasmados en esta herramienta me doy cuenta del como he ido creciendo y como mi estado mental, emocional y físico va evolucionando a través de ciertas vivencias.

1.2.1 FORMACIÓN DE NUESTRA IDENTIDAD PERSONAL

Como ya se había mencionado un poco antes, cuando estamos en la etapa de la infancia y comenzamos a crecer, empezamos a tener más conciencia de lo que queremos ser o hacer en la vida, empezamos a tener más conciencia de las personas y de todo lo demás que nos rodea, así se va formando la identidad personal, es la percepción individual que una persona tiene sobre sí misma, cuando es consciente de que existe.

Es una habilidad de integración social muy importante, ya que, sin la presencia de ésta, un ser humano no se identificaría con ciertos gustos o comportamientos, pequeños detalles que definen si logra incorporarse a un grupo.

Encontrarte consigo mismo es un proceso largo y algo complejo, que vas experimentando día con día, suelen haber confusiones y llegas a pasar por crisis.

A continuación leerán una experiencia personal: cuando era niña creía que todo era perfecto que no habían preocupaciones, tenía a una familia hermosa, mis dos padres y un hermanito muy lindo, nos llevábamos muy bien pero comencé a crecer y después la relación con mi hermano comenzó a ser muy distinta, en la edad de los 11 o 12 años fue cuando me di cuenta que era la niña más amargada que podía existir y no me gustaba el afecto que me daban mis papás o alguien más de la familia, era incómodo (hasta ahora es así) mis gustos cambiaron y llego un punto en el que no me sentía “feliz”, no sabía lo que quería y me desesperaba todo el tiempo por cosas sin sentido, me encariñaba con gente que no valía la pena como algunas “amigas” que creía que el cariño iba a ser para siempre y terminaban haciéndome daño, yo no sabía lo que pasaba, todo el tiempo me preguntaba el ¿por qué no puedo corresponderle el afecto a mi familia, ese si es un amor más sincero en vez de darles mi cariño a esas personas?

Después llego la etapa de la preparatoria, prácticamente cambio todo lo que me rodeaba y sentía un pánico horrible, me sentía atrapada o asfixiada y era un estado muy incómodo, llego ese momento en el que tenía que decidir a qué me quería dedicar. De pronto noté que comenzaba a preocuparme por cosas que valen más la pena, me presionaba un poco más y realmente es un lapso estresante. De pronto ya estaba en la universidad, todo lo demás quedo

atrás y las decisiones fueron cada vez más importantes para el futuro de tu vida debido a que de cierta forma me volví más independiente, ya no estaban mis padres detrás mío diciéndome que hacer y que no hacer.

La formación de nuestra identidad está en constante cambio día con día, por cada experiencia vivida tú evolucionas de manera interna y externa, a lo largo de tu vida.

1.3 LOS PREJUICIOS DE LA SOCIEDAD Y CÓMO INFLUYEN EN NUESTRA PERSONA

Todos podemos llegar a pensar que somos únicos en la vida, pero ¿por qué actuamos como los demás, siguiendo todos esos estereotipos y etiquetas que existen hoy en día?

Desde que nosotros nacemos convivimos con la familia, crecemos con esas costumbres y tradiciones que ellos siguen, comenzamos a tener conciencia de qué somos o qué queremos ser cuando nos llega la adolescencia, ya no nos eligen la ropa, nos peinamos y arreglamos solos, nuestro vocabulario es distinto, pero es debido a nuestro entorno, nos relacionamos con más personas y existe una etapa en la que no sabes ni lo que quieres, el autoestima está por debajo de todo y suele pasar cuando te encuentras con personas que no saben respetar esta parte de ti.

Cada ser humano tiene una perspectiva distinta sobre lo que está bien y lo que está mal, en el caso de las personas que viven en comunidades o pueblos más pequeños o alejados a la ciudad, sus costumbres y tradiciones suelen ser muy ajenas a las nuestras.

A veces queremos relacionarnos con personas totalmente distintas a nosotros y llegamos al punto de aparentar lo que no somos, es ahí donde vienen los problemas de aceptación porque no sabemos mostrar nuestra verdadera cara con el otro por miedo al rechazo.

Un ejemplo curioso es en las típicas películas americanas, “Chicas pesadas” por ejemplo, donde las protagonistas son el grupo de chicas más “populares” de la escuela, no falta la típica niña que quiere encajar y ser como ellas y al final todo termina mal, podrá verse bien ante los demás pero no es lo que realmente es y ahí surgen sus problemas de autoestima. Deberíamos ser muy observadores al momento en que nos describimos por ejemplo solo con ir y echar un vistazo a tus redes sociales puedes darte cuenta la manera en que valoras tu propia persona, hay quienes dicen que son estudiantes, atletas, artistas, etc. mientras que otros se describen como personas alegres, curiosas, divertidas amargadas entre otros adjetivos más. Como puede notarse, estos dos tipos de definiciones son las más comunes y presentan una diferencia básica entre ellas. Unas personas se definen por los grupos de los que forman parte, mientras que otras se definen por sus rasgos personales.

1.3.1. IDENTIDAD DESDE LA PSICOLOGÍA.

Psicológicamente la identidad se basa en las cualidades esenciales que distingue una persona de otra, es el sentimiento de mismidad personal.

La identidad tiene unidos los roles y a veces si ese rol se pierde la identidad se modifica de una manera inconsciente, por ejemplo, no es lo mismo cuando eres hijo único y de pronto tienes un hermano más tarde, puede que un niño quede de cierta forma traumatado y llegan a aparecer algunas acciones como volverse más rebeldes, mojar la cama o incluso podrían deprimirse porque ya no tienen la misma atención que antes y se sienten desplazados.

Cuando tenemos una pareja y terminamos con ella o esta fallece, se vuelve parte de tu vida y si esa persona se va todo cambia, desde lo sentimental hasta la forma en la que vives, incluso también perder algún empleo, de sentirnos como personas responsables con un trabajo y un compromiso que cumplir, luego te quedas sin él y esto incluye sentirte deprimido, con más tiempo libre con el cual al principio no sabes que hacer pero es algo temporal, después creamos una rutina nueva pero es así como la identidad se va modificando día con día dependiendo de cada una de nuestras acciones y experiencias, es por eso que las personas aparentemente “cambiamos” con el tiempo y nos comportamos distinto. “Los cambios en la conducta son la punta del iceberg, porque también internamente esa nueva circunstancia no deseada o esperada puede alterar los tejidos y los órganos; porque cada pensamiento es también una molécula”. (Malena, 2007)

1.3.2. CRISIS EMOCIONAL Y EXISTENCIAL

Primeramente, ¿Qué comprendemos por crisis? Se dice que objetivamente el significado de crisis es “desequilibrio”, toda crisis tiene la misma sucesión: conflicto, desorden, adaptación. Tener una crisis es una acción negativa, ya que es una situación en la que entramos cuando no sabemos qué hacer o cómo reaccionar ante ciertos casos, sin embargo entrar en crisis a veces te ayuda a elegir una buena decisión aunque haya sido un momento negativo tan solo depende de la situación en la que estas enfrentándote, es esa angustia que sientes antes de tener que elegir entre una cosa u otra.

La crisis emocional consta de tres fases, el estupor, la incertidumbre y la amenaza.

-Estupor: El estupor es un elemento que siempre se encuentra presente, se identifica por el miedo y el impedimento del individuo ante las emociones experimentadas, las cuales son incomprensibles, lo paralizan.

El sujeto en crisis no reacciona, no busca una salida a su malestar. Toda la energía de su ser es empleada para suavizar la brecha abierta por la crisis misma; lo anterior es realizado en un intento por recuperar de manera rápida el equilibrio emocional. A su vez, el desequilibrio manifestado, es el origen de la desorganización psíquica.

A pesar de todo lo experimentado, el estupor brinda protección a la persona de la descompensación total y amortigua, de cierto modo, las graves consecuencias de la crisis.

-Incertidumbre: La “incertidumbre” es el reflejo del asombro experimentado por el sujeto y se traduce como una lucha entre fuerzas opuestas: optar por esta salida o la otra, escoger “esto” o “aquello”. Esta vivencia dicotómica sirve de alarma ante un peligro real o una fantasía latente.

La conjunción entre estupor e incertidumbre es definida como “ansiedad confusional”, la cual es una vivencia en la que predomina el caos mental por no saber ni comprender qué es lo que está pasando tanto dentro como fuera de sí mismo.

-Amenaza: El tercer elemento es la “amenaza”. Todo desequilibrio presentado implica temor a la destrucción. El “enemigo” está fuera de uno mismo y se presentan conductas defensivas a manera de desconfianza o agresión. La crisis, en este punto, representa un peligro para la integridad de la psique de la persona. (Avilés, 2017)

1.4 AUTO-CONOCIMIENTO E INTIMIDAD.

Saber de nuestra identidad personal es también auto-conocerse y para el auto-conocimiento existen distintas maneras de poder lograrlo que son de mucha ayuda. “Como todo proceso, tiene diversas fases, como: autopercepción, autoobservación, memoria autobiográfica, autoestima, auto-aceptación.” (Vazques, 2008)

Una parte importante del auto-conocimiento es aprender a aceptarnos y a querernos, aceptar nuestra persona con cada uno de los defectos y las cualidades que tenemos, y defenderlos ante todo y todos, si no aprendemos a aceptarnos y a valorar lo que somos, no puedes querer a otra persona, porque si no lo hacemos con nosotros mismo entonces ¿cómo sabríamos hacerlo con alguna persona ajena a nosotros?

Ejemplo, cuando nos encontramos en alguna relación de pareja para algunas personas es difícil poder sobrellevarla por el mismo problema de aceptación, toda esa inseguridad es reflejada y a veces buscamos culpables para no aceptar nuestro propio error, mientras que los únicos culpables de nuestra inseguridad somos nosotros. Es bueno escuchar la voz interior y aceptar que hay muchos elementos que agradan y otros que no. No se debe rechazar los elementos negativos, sino analizarlos y tratar de mejorarlos.

Si somos conscientes de que una persona no está valorándonos del todo y no aporta cosas buenas a tu vida, pero a pesar de eso la queremos cerca, no estamos queriéndonos ni nos estamos dando el valor que merecemos, no nos auto-conocemos porque no estamos defendiendo a nuestra propia persona y todas las virtudes que la forman, al contrario, estamos torturándonos mentalmente y no podemos culpar al otro de terminar destrozado emocionalmente. Cuando nos herimos emocionalmente nos desconocemos, entramos en una etapa en la que creemos que nuestra vida, acciones o nuestras emociones dependen de alguien más, todas las personas

tenemos algo muy valioso que se llama intimidad y si nosotros ponemos nuestra vida en manos de alguien más y nos hacemos dependientes a ellos estamos tirando a la basura ese tesoro que conservamos muy dentro de nosotros. ¿Qué ocurre con nuestra intimidad? Se vuelve ajena a nosotros y es cuando las personas se sienten con el derecho de opinar por ti, un ejemplo claro está en las redes sociales, cuando nosotros nos exponemos publicando alguna foto o expresando opiniones de ciertos temas, al dejar en manos de alguien más parte de esta intimidad pueden juzgarnos muy fácilmente como se mencionaba con anterioridad, sacan conclusiones sobre lo que somos, si nos vemos bien o mal, si tenemos razón o no, esa dependencia nos arrebató ese derecho de poder opinar libremente, de tener ese derecho a pensar diferente a los demás.

Una persona que realmente se valora, sabe que su intimidad no puede compararse con nadie más y mucho menos que dependa de personas ajenas, mucho menos si es una persona que como se había leído antes, no le aporta nada positivo a su vida, el poder aceptar esta situación no es algo que suceda por arte de magia, todo tiene un proceso y es cuestión de darle tiempo al tiempo, claro con ayuda psicológica, ya sea con una persona profesional o simplemente el apoyo constante, positivo y sincero de personas que lo rodean, al igual que la ayuda terapéutica de una manera práctica.

1.4.1. MEDIOS DE CREACIÓN PARA EL AUTO-CONOCIMIENTO.

Anteriormente mencioné el arte terapia, como ya leímos se centra específicamente en la capacidad del arte como forma de comunicación y nos es de ayuda para expresar sentimientos, emociones o pensamientos que se nos dificultan reflejar de manera verbal o física.

La danza, el teatro, la música, la pintura, la escultura, el grabado, son lenguajes que exigen un esfuerzo para desarrollar habilidades físicas, de la mente, y en muchos casos, de la forma en que lidiamos o conducimos nuestras emociones y sentimientos. Otra característica de estas disciplinas es que invitan a encontrar un balance entre la creatividad y la técnica. Esta búsqueda lleva a la persona a un proceso de experimentación, reflexión y la acción que le permite ir reconociendo las capacidades que tienen, descubrir nuevas formas de sí, así como identificar sus limitaciones, hasta qué punto pueden llegar. No es necesario que las personas tengan “éxito” o no en el campo del arte, el hecho de practicar alguna disciplina de estas para poder disfrutar tiempo consigo mismo es más que suficiente porque a pesar de todo es parte de una formación íntima.

Por ejemplo, el grabado es una disciplina realmente terapéutica, claro, depende de la paciencia y dedicación que le tengamos, ya que es demasiado laborioso, consta de varios pasos algunos más complejos que otros para llegar al producto final, para las personas que son detallistas, observadoras y dedicadas es un método relajante y terapéutico se nota en el resultado final del trabajo.

El hecho de poder crear cualquier cosa nos alimenta internamente porque como había comentado anteriormente vamos conociendo hasta donde somos capaces de llegar a partir de la experimentación creativa, por eso creo que hacer las cosas por tu cuenta, aprender solo o dar tú la iniciativa es aún mejor, en el caso del producto final de este proyecto elaboré cajas con distintos materiales, justo para poder experimentar, unos más dificultosos que otros pero es tan satisfactorio llegar a un resultado favorecedor con un valor especial.

Las cajas que acabo de mencionar dan referencia a un diario personal, otra buena herramienta para el desahogo emocional y el auto-conocimiento, cada caja con un valor distinto y experiencias tanto buenas como malas.

¿QUÉ ES UN DIARIO PERSONAL?

El diario personal es un subgénero de la autobiografía, donde una persona narra sus experiencias vividas día con día, la mayoría de las personas tienen uno pero por lo general esta práctica se obtiene desde una edad muy temprana, ¿Quién cuando era niño o niña no pidió uno a sus padres? Los niños se emocionan por narrar o contar cada una de sus divertidas historias y que mejor que escribirlo e incluso dibujarlo para leer y repetir una y otra vez dichas experiencias.

En este caso utilizare el diario personal como una herramienta para el producto final, que irá acompañado con el grabado y distintas técnicas manuales y la experimentación de distintos materiales aplicados en los tres diarios que se producirán.

CAPITULO II:

“ESTADO DEL ARTE”.

“No voy a pintar más interiores con hombres leyendo y mujeres tejiendo. Voy a pintar la vida de personas que respiran, sienten, sufren y aman”.

-Edvard Munch

2.1 EL GRABADO COMO HERRAMIENTA PARA EL AUTO- CONOCIMIENTO

Etimología: La palabra “grabar”, que significa trazar en una materia, marcas, letras o signos con una pieza incisiva, está documentada en castellano desde el siglo XVI; procede del francés “graver”, con el mismo significado, y este probablemente del fránico *GRABAN, de donde procedería el alemán “graben”, hoy en desuso, que significaba cavar. (EcuRed contributors, 2018)

El grabado es una disciplina artística que consiste en plasmar una imagen sobre cualquier soporte donde la tinta queda adherida a partir de una placa o matriz, ya sea de metal, madera, acrílico o linóleo, del cual se imprime un tiraje amplio en donde se representan imágenes auténticas. Es un proceso bastante dedicado y delicado, la placa ya con la imagen grabada se entinta y luego se coloca sobre el tórculo que es la prensa que nos ayuda a imprimir las estampas; una vez cortado y humedecido el papel, se coloca sobre la matriz, siendo muy precisos con el registro entre la imagen y los bordes del papel.

El proceso de impresión se realiza con el tórculo el cuál ejerce una presión constante entre la placa y el papel, una vez que pasamos entre los rodillos de la prensa o tórculo levantamos el papel y obtenemos la estampa elaborada.

Como disciplina académica comenzó en Estados Unidos hacia los años cuarenta del siglo pasado, pero las primeras experiencias parten de finales del XIX gracias al descubrimiento del inconsciente y la ruptura del arte con la figuración. Este proceso llamo la atención de psiquiatras y algunos especialistas en la mente humana y comenzaron a utilizarlo como tratamiento en la Segunda Guerra Mundial.

En lo personal puedo decir que de los talleres de grabado de cuales tengo referencia, son muy pocos los que no tienen una función terapéutica ya que la mayoría se enfocan en la creación de la obra como objeto decorativo.

Concretamente en el caso español se creó el primer Máster en arte terapia en Barcelona (1999) seguido por las Universidades Complutense de Madrid, Murcia, Gerona o Sevilla (Universidad Pablo de Olavide) además de otras iniciativas privadas competentes en el ámbito de la salud. (Bernal Pérez, 2017)

Como había mencionado antes, las imágenes creadas ayudan a exteriorizar las emociones que se nos dificultan expresar física, psíquica y lingüísticamente. El grabado por ser una disciplina laboriosa, los especialistas en la mente se cuestionaban el proceso de creación como terapia debido al tipo de materiales y herramientas manejadas, por la cualidad de los procesos empleados, el costo y por el motivo de que podría ser peligroso al momento de ser utilizados. Suele ser algo contradictorio porque un proceso de estampación desde el momento en el que creas la imagen en tu placa es un momento donde sueles poner toda tu concentración y pones en práctica tus habilidades manuales y suele ser perfecto como terapia, la única duda que se tenía antes era lo de las herramientas.

Hoy en día el grabado es más utilizado para obtener una obra como objeto o a veces las personas no se dan cuenta de que es terapéutico, lo hacen inconscientemente, solo por el hecho de que les gusta y se sienten bien haciéndolo, se crea o no el hecho de crear una imagen con materiales laboriosos te hace sentir mejor emocionalmente ya que descargas todo eso que traes dentro en una imagen que pueden decir mucho de ti, tanto emocionalmente como en las habilidades que tienes.

2.2. *EL GRABADO ACTUAL EN CHIAPAS.*

El grabado en Chiapas detonó en 1945, año en el que se fundó la Escuela de Artes Plásticas por el maestro Jorge Olvera Hernández, quien era en ese tiempo empleado del INBA y fue enviado para difundir las artes visuales en Chiapas; junto con el maestro Isidoro Ocampo forman la primera escuela de arte, donde uno de sus primeros alumnos fue Franco Lázaro Gómez, que es hasta la fecha es el grabador más reconocido de Chiapas.

Franco Lázaro murió en una expedición a Bonampak en 1949, por lo que sus alumnos más destacados fueron Máximo Prado, Ramiro Jiménez Pozo, Carlos Jurado, Fermín Rojas, Héctor Ventura, Isauro Solís y Luis Alaminos, todos ellos forman el grupo “Franco L. Gómez” y empiezan a buscar exposiciones fuera de Chiapas, gracias al taller de la gráfica popular, el cual tenía ideales comunistas, se empiezan a impulsar los grupos de provincia.

En este periodo una carpeta de grabado llamada “Gente de Chiapas”, que se realizó en 1954, fue mandada a una exposición en la Ciudad de México, Polonia, Francia, Rusia, y se movió durante todo el año en Europa en los países comunistas, esa carpeta da a conocer el grabado que se hacía en Chiapas, posteriormente participaron en una exposición muy importante que hizo Eraclio Cortés.

Desde finales de los sesenta y principios de los noventa no hay una actividad fuerte del grabado en el estado, es hasta mediados de los noventa que con Enrique Díaz, Ramiro Giménez Chacón, Manuel Velázquez, Moisés Franco, quienes estudiaron en Xalapa y regresan a Chiapas, el grabado empieza otra etapa (Márquez, 2017).

En la actualidad, el grabado es mucho más abundante que en otras épocas, hay más grabadores y hoy en día se utilizan más tipos de soportes para utilizarlos como placas que antes, experimentando distintas técnicas y distintos materiales obteniendo resultados maravillosos.

“Chiapas se dio a conocer en el mapa de las artes plásticas contemporáneas de México, gracias a sus grabadores” dijo el grabador Alberto Beltrán (1928-2001).

2.3. REFERENTES TEMÁTICOS

EDVARD MUNCH (1863 – 1944).

A Edvard lo inspiraba el transmitir la angustia y la soledad en sus obras, uno de sus referentes era Gauguin por sus imágenes simplificadas. Toda esta expresión surge a partir de su vida atormentada, toda esa obsesión del ser humano ante la muerte y la vida la cual tiene una visión negativa de ella, de la soledad y del sexo. Edvard decía que al igual que Leonardo Da Vinci había diseccionado cuerpos, él intentaba diseccionar almas. Es por eso que su obra fue relacionada con los sentimientos, emociones y las tragedias humanas como la angustia, la muerte, y el erotismo.

Me siento identificada con este artista ya que el fin de mi obra es expresar vivencias, alegrías, tragedias, gustos o disgustos de mi vida cotidiana, reflejar mis emociones y sentimientos, al leer todas aquellas inquietudes que Edvard tenía sentí que alguien me entendía al fin, los grabados de Munch son demasiado sencillos y sombríos que refleja demasiado bien lo que trata de plasmar.

En la ilustración 1 se muestra un grabado de Munch, con la técnica de xilografía. Es una imagen muy sencilla y sombría, la composición es simple pero logra reflejar lo que realmente quería representar al espectador; la cara de tristeza o preocupación que esta mujer tiene da la impresión de estar en un mal momento de su vida. Al verla me provoca cierta preocupación, ¿Qué tenía la mujer en mente?, ¿Qué era lo que tanto la atormentaba?

Hablando técnicamente, hay partes de la imagen donde no se ve muy nítida y quizás se debe a que la matriz no tenía suficiente tinta o la presión no fue apta al momento de imprimir o que no haya sido impresa en un tórculo si no es una prensa manual.

Ilustración 1 "Birgitte II" (1930)

Al ver los grabados de Munch me provocan querer imitar su estilo oscuro, extraño y simple a la vez, si hablamos de lo que las imágenes transmiten estoy de acuerdo e identificada totalmente, logra hacer que su obra diga algo solo con observarla, es fluida y no está pensada si no solo expresada.

JULIO GALÁN (1958 – 2006)

Pintor mexicano neo-expresionista, renovó el panorama de la plástica mexicana alrededor del año de 1980. La obra de Julio Galán es caracterizada por retomar el nacionalismo mexicano exento de idealización, llevados a cierta realidad donde expresa el sarcasmo, el drama y el aporte más importante de su obra para este proyecto: los cuestionamientos profundos del “yo”, que es parte fundamental en su trabajo.

Este artista representa en los lienzos un perfil que fue construyendo de sí mismo a lo largo del tiempo y que después mostro socialmente. Expresa una perspectiva muy clara de autobiografía profundamente emocional.

Ilustración 2 “Me quiero morir” (1985)

Sergio Pitol dice que su capacidad de seducción, de fascinación, se ejerce como un instrumento capaz de abolir la insoportable grisura de este mundo (1993).

En la obra titulada “Me quiero morir” (ilustración 2) Julio se retrata de una manera en la que su rostro refleja cierta expresión de tranquilidad y desesperación a la vez, el

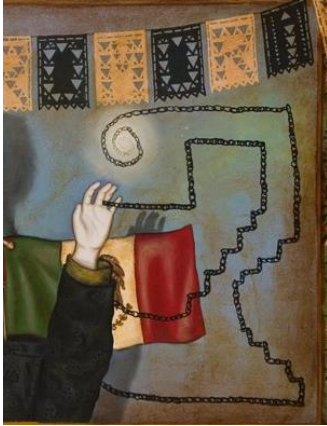
título dice mucho de la obra.

El color de su piel puede indicarnos signos de muerte en él, la representación del papel picado colgado arriba con la misma frase del título indica a la festividad del día de muertos pero él lo representa con los colores negro y naranja al estilo americano dando referencia a los idealismos mexicanos que hoy en día se siguen, la idea de que el folklor se va perdiendo poco a poco, el traje que lleva puesto es una manera formal y elegante e indica estar preparado para partir junto con la bandera mexicana, llevándose sus costumbres y raíces con él. Hay mucha simbología dentro de esta pintura, por ejemplo, las cadenas (ilustración 3 y 4), él se muestra atado quizás a la

Ilustración 3

vida misma, aunque suene contradictorio, pasa por el fondo, sobre la bandera, sobre la sombra de sus manos y el fin de las cadenas termina en un círculo resplandeciente la que me da a

demostrar que puede indicar cierta esperanza.

“El arte de Galán se desenvuelve como en una perpetua ceremonia o un baile de disfraces” dice Sergio Pitol.

Ilustración 4

ANA CASAS BRODA - 1965 (EDAD 53 AÑOS)

Ana Casas Broda es una fotógrafa, escritora, gestora, docente, editora y curadora española que radica en México desde 1974. Esta artista basa su obra en su autobiografía y en la construcción de la identidad, en especial la identidad femenina. Muestra su intimidad sin temor y parece que a través de la fotografías se va auto conociendo.

Ilustración 5

“Abraço, fotografías con su abuela”

(1992)

“Trabajé en esta serie de fotos con mi abuela durante catorce años (ilustración 4). Me guió una profunda necesidad de construir mi identidad a partir de la exploración de la memoria,

la casa y el cuerpo como espacios que habitamos y que nos conforman” dice Ana Casas Broda (2000).

En esta fotografía se muestra cierto acercamiento que hay entre ella y su abuela, reflejando ese sentimiento íntimo y profundo de amor y cariño mutuo, mostrándose totalmente seguras de sí mismas de lo que son y valen como unas mujeres libres.

La gama de grises que maneja la fotógrafa hace más dramática la escena, más sensible y favorece a lo que quiere reflejar al espectador como el sentimiento de nostalgia y muestra la seguridad de ambas.

CAPITULO III

“PROCESO ARTÍSTICO”

“Cuidado con la tristeza, es un vicio”

-Gustave Flaubert

LIBRO DE ARTISTA

El libro de artista es una obra producida por algún artista visual o plástico donde puedes hacer una mezcla de distintos lenguajes o formas de comunicación. A partir del punto de vista como artista se suele ver como un soporte o un lienzo más donde se pueda crear algo nuevo y único.

Al crear estos tres diarios personales que forman parte del libro de artista los cuales representan tres etapas de mi vida (niñez, pubertad y el ahora) pretendo plasmar las experiencias vividas que han marcado a mi persona, gracias a eso puedo hacer un recorrido al pasado y de cierta manera me ayuda a ver en lo que poco a poco me voy convirtiendo. Lo importante de realizar el libro de artista ha sido el proceso ya que gracias a eso se han dado respuestas positivas respecto al auto-conocimiento, el hecho de plasmar lo que siento al momento, recordar viejos tiempos ya sean malos o buenos, revivir cada momento como si hubiese sido ayer, experimentar la nostalgia y la melancolía te inspira y hace sentirte vivo.

MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN DE CAJAS

Para la elaboración de las tres cajas lo primordial fue hacer todo a mano, experimentando con distintos materiales y así poner en práctica otras disciplinas manuales que entran en juego con el arte terapia como ya se había mencionado anteriormente. El hecho de poder fabricar con tus propias manos un objeto de valor personal hace que como persona te sientas más seguro de lo que eres y de lo que puedes llegar a hacer, saber que puedes experimentar y poder tomar el control de dicha fabricación de algún objeto puede hacerte sentir como una persona con más valor, al igual que el proceso de elaboración hace su tarea de mantenerte concentrado, haciendo algo y tienes un objetivo al cual llegar, no importa si a la primera no te salió el punto es ese, seguir experimentando hasta poder comprobar hasta dónde eres capaz de llegar.

Para la experimentación de las primeras cajas, utilice madera como material principal, haciendo estructuras muy sencillas con distintos tamaños ya que la tapa a veces no ajustaba del todo bien con el soporte, la primera ya ajustada con el tamaño adecuado se pintó de dos colores para observar como la pintura acrílica se adhería a dicho material.

Imagen A

Efectivamente la pigmentación de los colores en la madera quedó sólida con únicamente dos pasadas de pintura, fue pintada en blanco para la tapa y negro para el soporte.

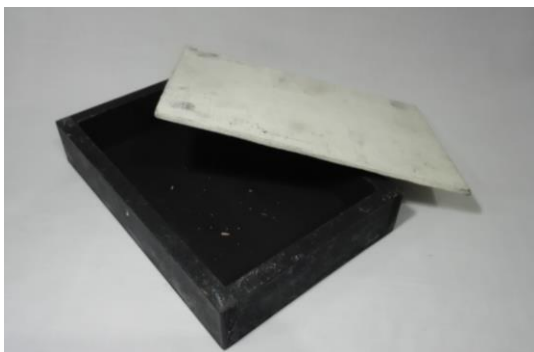

Imagen B

El problema del color blanco en la tapa es que se mancha y el color negro se raya con facilidad y se tiene que retocar varias veces si no quieres ponerle un barniz extra por encima de la pintura (imagen A y B).

Para la segunda caja decidí dejar el color natural de la madera y hacer un decorado sencillo trabajando la tapa como si fuese una placa para grabado. Al final de haber escarbado la madera la entinte para resaltar la ilustración tallada en ella.

Imagen C

El tipo de material era un poco difícil de trabajar, utilizar ese tipo de madera resultó ser dificultoso ya que era demasiado dura y se lograban pocos detalles en el diseño. Con la ilustración plasmada en la tapa la caja se veía más elaborada y

vistosa o llamativa pero no era del todo mi agrado (imagen C).

Al ver que el diseño de las cajas eran un poco sencillos y el tamaño no iba de acuerdo al formato pensado en los grabados, decidí realizar la tercera caja elaborada también con madera pero utilice un material extra que sería el papel terciopelo..

En esta ocasión la barnice de un color café caoba para que la vista fuera más elegante y forre el interior de papel terciopelo verde, en la tapa le hice una ventana que funciona como marialuisa para un grabado más pequeño y de esa manera funciona como detalle principal de la caja (imagen D y E).

Imagen D.

Imagen E.

Al introducir los grabados dentro de ella en esta ocasión la caja quedó siendo más grande que el tamaño de los formatos. El diseño me pareció perfecto pero decidí cambiar el tamaño y reducirla.

Como había mencionado antes las cajas finales son tres y estos modelos me ayudaron a decidir cómo luciría la caja que representara el “ahora” en las tres etapas de mi vida.

El color del terciopelo junto con el color de la caja no me favoreció del todo ya que al ver mi tiraje a un lado de esta no tenía cierta relación visual.

Hice una cuarta caja reduciendo el tamaño y cambiando el color tanto del soporte como del terciopelo pero manteniendo el mismo diseño de la caja anterior y fue la mejor opción.

El color de todo el soporte lo pinte en negro mate y el papel terciopelo del interior quedo en color rojo, de esta manera suele verse más elegante y llamativa, los grabados ahora tienen relación visual con la caja y es un buen complemento para el producto final (imagen F y G).

Imagen F.

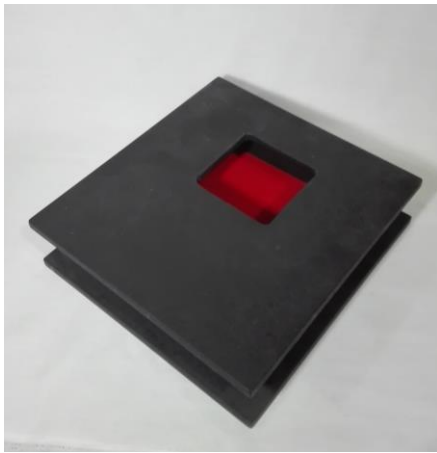

Imagen G.

Para la elaboración de la caja que representa mi infancia decidí utilizar algunos materiales más manuales como estambre de colores, al ser una representación de mi infancia los colores juegan un papel importante, utilice la técnica del macramé en un soporte de plástico con agujeros, una maya para bordar, con el mismo diseño de la caja anterior y el tamaño tiende a ser un poco más reducido por un par de centímetros.

Imagen H.

Así es como se ve el detalle principal de la caja la cual es la tapa, con la misma ventanilla para usarla como marialuisa.

La caja fue bordada por partes, primeramente arme la estructura que serán las cuatro paredes de la caja y una vez ya hecho comencé a bordar la tapa con distintas formas para que se viera lo más llamativo posible (imagen H).

El siguiente paso fue sujetar las paredes del soporte a la base de la caja lo “pegue” haciéndole un bordado y una vez ya sujeta en ella comencé a bordar la base de la caja, fue algo incómodo bordar la base debido a la forma que la caja tiene, no hubo tal complicación más que demorar más tiempo en hacerlo a pesar de eso el resultado fue gratificante (imagen I y J).

Imagen I

Imagen J

Ya armada la caja noté que por dentro se veía algo desordenada debido a que los nudos y el estambre sobrante se veían a simple vista (imagen K), fue así que opte por ponerles un forro rígido para cubrir dichas imperfecciones y al igual de esa manera la tapa y las paredes no quedarían tan frágiles como puede notarse en la tapa.

Imagen K

Al inicio pensé en utilizar madera triplay pero el material resulto ser muy pesado y el tamaño dentro de la caja se reducía demasiado, después utilice un material que es un tipo de madera muy delgada llamado formaica, lo utilizan para forrar superficies de muebles y quedo más rígido y noté que definitivamente fue el material más apto para la caja ya que no pesaba y la caja se volvió más firme (imagen L).

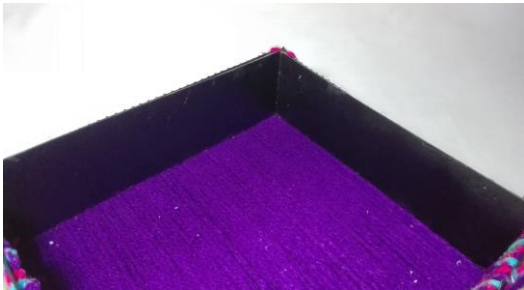

Imagen L

Para la elaboración de la caja que representa mi adolescencia pensé en utilizar un material que reflejara fuerza y a la vez se viera deteriorado y desgastado a causa del tiempo así que opté por hacerla de metal (imagen M).

Imagen M

Debido a que el metal no es un material tan factible para lo que quería realizar, fue complicado elaborarla yo misma, por la falta de experiencia y herramientas, así que acudí a un herrero, ya con el diseño y las medidas exactas de las cajas anteriores simplemente la persona que me ayudo hizo una reproducción.

La idea inicial era pintar la caja o solo protegerla con algún tipo de barniz, lo que quería era hacerla ver desgastada pero al obtener el resultado final el acabado natural del metal favoreció del todo con la idea principal así que preferí dejarla tal y como estaba sin involucrar ningún otro material, al final simplemente pedí al herrero que la hiciera ver un poco más desgastada por dentro (imagen N) y la caja quedo perfecta y tal cual la quería, incluso mejor.

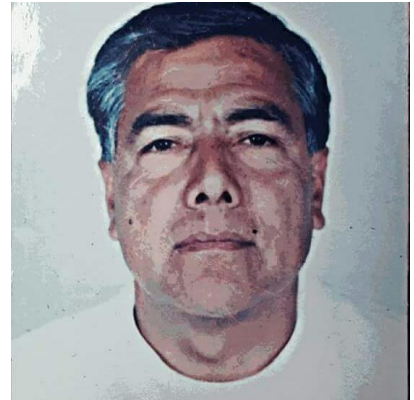

Imagen N

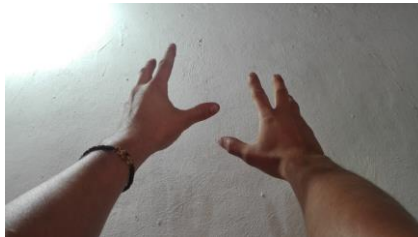
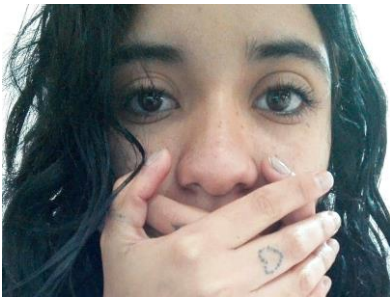
BOCETOS DE LA OBRA GRÁFICA

Para los bocetos de los grabados utilice fotos, fotos ya tomadas y fotos que yo misma tome como una simple referencia y dibujos.

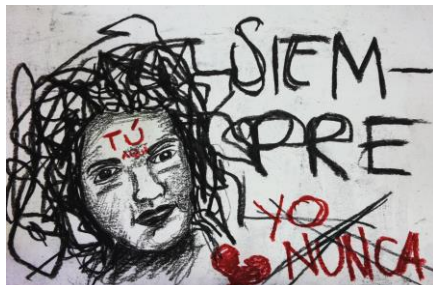
Las fotos antiguas decidí utilizarlas por la representación de los recuerdos tanto de mi infancia y mi adolescencia, algunas las edite para una mejor guía al momento de trabajar la imagen en la placa.

Las fotos que yo misma tome en el momento me ayudaron a darme una mejor referencia de ciertas imágenes que quería lograr para elaborar las imágenes en la placa.

Los bocetos elaborados con dibujo fueron retomados de algunos de mis diarios personales, únicamente los trace de manera en que funcionara dependiendo a la técnica que quería utilizar en grabado.

ELABORACIÓN DE LA IMAGEN EN LA PLACA

Para realizar la obra gráfica utilice distintas técnicas de grabado las cuales son: punta seca, aguafuerte, aguatinta y linografía, para cada una de ellas el proceso es distinto, a continuación explicare cada paso de cada una para que así se comprenda cómo llegue al producto final.

Escarbando placa de linóleo

Empezare con la placa de linóleo, este material va de la mano con las gubias, navajas especiales que se utilizan para escarbar dicho material.

Como en todas las placas, el dibujo que se plasma sobre ellas tiene que ser a modo espejo, ya que al momento de imprimir nuestra estampa saldrá al revés, primeramente trazamos el dibujo y ya que el dibujo está listo se comienzan a escarbar todas las partes que quedaran en blanco.

Para obtener un mejor efecto y detalle en la imagen lo que hice fue llevar el trazo de la gubia de acuerdo con el movimiento del dibujo. Una vez escarbado todo lo necesario lo siguiente será sacar una prueba de estado para ver cómo se encuentra la imagen de nuestra placa (el proceso de impresión será explicado páginas más adelante), si no estoy conforme con el resultado podría optar por seguir escarbando hasta quedar conforme y así es como se finaliza el proceso de elaboración de la placa de linóleo.

Resultado final de la placa

Imagen para comenzar a calcar en placa de acrílico

Para elaborar las placas con la técnica de punta seca, al igual que la anterior, lo primero que hice fue trazar el dibujo a modo espejo, el material que se utiliza para esta técnica es acrílico y debido a que es transparente lo más factible es calcar la imagen.

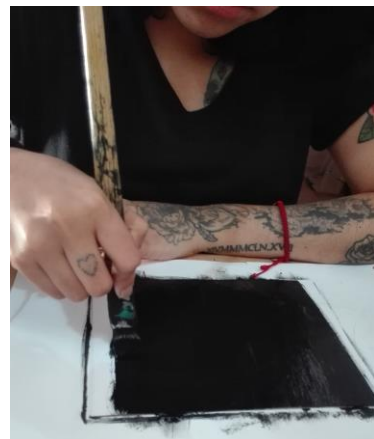
Ya que esta mi placa lista para calcar utilice una punta que es la herramienta que se utiliza para realizar esta técnica y comienzo a dibujar directamente con ella sobre el acrílico, como si dibujara sobre una hoja de papel con un lápiz pero aplicando un poco más de fuerza para que la línea que vayamos trazando se haga profunda. Mientras hagamos más presión la línea se hará más gruesa y mientras más superficial sea quedara una línea más delgada.

Trazo en placa de acrílico con punta de metal

Para la elaboración de la placa de metal se necesitan más herramientas y materiales, es un proceso más largo, para la tecnica del aguafuerte inicialmente puli bien mi placa con lijas de distintos numeros, la más gruesa servira para quitar todo lo oxidado y los grumos en caso de que tenga y la lija más suave para pulirla, en seguida le hice el bicel y la lave con agua y jabón y la seque con periodico, ya lista aplique un barniz especial que cubre la placa del acido, le di dos capas gruesas de barniz con un

pincel y espere a que se seicara. Una vez seco el barniz con la misma punta que utilizo en la placa de acrílico comence a trazar mi imagen, lo que sucedera es que al momento de dibujar con la punta el barniz va cayendo y así queda el trazo sobre la placa, ya que realice mi imagen meto la placa al acido, cabe mencionar que la cantidad de acido que se usa para las placas es de 7x1, es decir si utilizaremos un litro de acido nítrico lo rebajaremos con 7 litros de agua, deje la placa adentro del acido durante 35 minutos para dejar que el acido coma las líneas trazadas en la placa, finalmente limpiamos con thinner y estopa la placa y retiramos todo el barniz para poder ver el resultado de nuestra imagen.

Barnizando placa de metal

Para realizar la técnica de aguatinta inicialmente ya tengo mi placa pulida y limpia como en la de aguafuerte a diferencia que en este caso ya que la placa este lista vamos a aplicar un material que conocemos como resina que una vez puesta ya no podemos tocar la placa con nada que pueda mancharla de grasa. Una vez que colocamos la resina encima calentaremos la placa para que la resina se desaga sobre la placa, la resina es un polvo que se logra ver muy superficialmente. En este caso el proceso es a la inversa, ya que la resina esta impregnada en la placa vamos a comenzar a realizar nuestra imagen, no utilizo la punta sino que dibujo con un pincel sobre la placa con el barniz, la función del barniz como ya había mencionado antes es cubrir la placa del ácido, así que primero dibujaremos las partes que queremos que sean color blanco en nuestra imagen, metemos al ácido durante 10 o 15 segundos (dependiendo que tan oscuro queremos que sea el otro tono en la imagen), sacamos la placa la enjuagamos con pura agua, esperamos que seque, cubrimos las partes con ácido que queremos que sean más grises y repetimos el proceso hasta llegar a un tono muy oscuro, o sea hasta que el ácido llegue a comer la placa hasta un punto en el que se note cierta profundidad en la placa.

PROCESO DE IMPRESIÓN

Para la impresión de los grabados se utiliza especialmente el papel de algodón ya que es un material que absorbe la tinta de la manera en que la impresión se vea más clara y de calidad, cuando se trata de la técnica de punta seca o el agua fuerte y el aguainta es necesario remojar el papel en agua durante unos 15 a 20 minutos antes de utilizarlo para imprimir.

Para imprimir linóleo no es necesario humedecer el papel ya que la tinta queda superficialmente en la placa y no está en un hueco como en las otras técnicas.

En un papel limpio haremos la marca del papel tanto de la placa que vamos a imprimir para que al momento de acomodarlos sobre la prensa quede con la medida exacta del registro.

Retirando el exceso de tinta

Una vez que el papel queda cubierto de tinta cambiamos para volver a hacer el procedimiento

Lo siguiente es sacar el papel del agua y secarlo con un tipo de papel muy delgado, en este caso se utilizó el papel revolución para que

Entintando placa de metal con un corcho

Al imprimir una placa de metal o de acrílico primeramente entinto la placa con un corcho, realizando movimientos circulares y haciendo presión para que la tinta penetre bien en el hueco realizado en la placa.

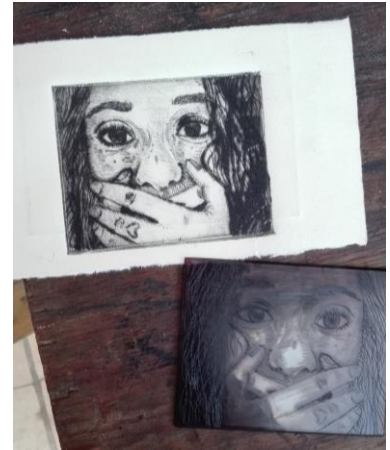
Después de haber cubierto totalmente la placa con la tinta lo que hago es retirar el exceso de tinta con algún tipo de papel delgado (ejemplo las hojas de los directorios telefónicos) haciendo movimientos circulares empuñando la mano de modo en que el pulgar quede viendo hacia arriba sobre el papel, de ese modo la tinta se va calentando y se derrite más de manera en que la tinta penetra aún más en el hueco y así también retirar el exceso de material sobre la placa.

Entintado de placa de metal a dos tintas

absorba el agua en exceso y así dejarlo húmedo únicamente. Pongo mi registro sobre la plancha del tórculo, encima la placa y sobre la placa el papel de acuerdo con las medidas marcadas, giramos el volante del tórculo hasta que pase hacia el otro lado y levantamos el papel con mucho cuidado y queda marcada nuestra estampa sobre el papel.

Para imprimir con la placa de linóleo no necesite humedecer el papel, y en vez de entintar la placa con un corcho utilizo un rodillo que pasara solo sobre la superficie de la placa y el proceso del tórculo es el mismo que las otras placas pero nivelando la presión, ya que la placa de linóleo tiende a ser más gruesa que el acrílico y el metal.

Resultado de impresión en punta seca

Esparcimiento de tinta con el rodillo sobre superficie de vidrio

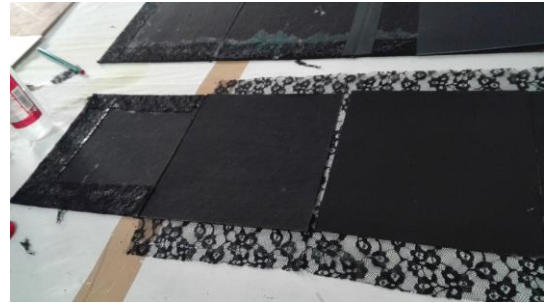
Entintado de la placa de linóleo con el rodillo

PRODUCTO FINAL

Finalmente, para colocar las estampas dentro de las cajas elabore un acordeón de papel ilustración forrado con tela de encaje. Primero recorte cuadros de papel ilustración y los pinte de negro, ya secos los ordene en una fila horizontal y tome medidas para poder recortar el pedazo de tela y forrarlos, de ese modo quedarían colocados fijamente dejando márgenes entre un cuadro y otro y de esa manera se pudieran doblar como un acordeón.

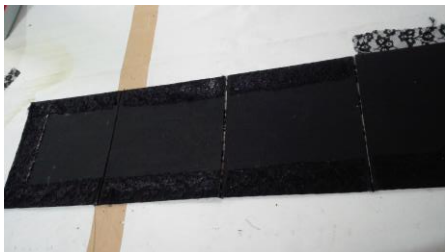

Cuadros de papel ilustración

Cuadros de papel ilustración forrados con tela de encaje

Posteriormente doble hacia dentro las orillas de tela extra que deje para que de ese modo los cuadros quedaran fijos en la tela y para que ese dobles no se notara forre el interior del acordeón con cartulina negra, hice un registro en cada uno de los cuadros y coloque unas pestañas en cada esquina para que las estampas pudieran sostenerse sin tener que pegarlas directamente sin dañar el papel, tanto de la estampa como el del acordeón. Realice un acordeón para cada una de las cajas.

Dobles pegados hacia dentro para fijar los cuadros a la tela de encaje

Estampas fijas en los cuadros con pestañas

Estampas fijas en el acordeón

Acordeón con las estampas sostenidas por pestañas

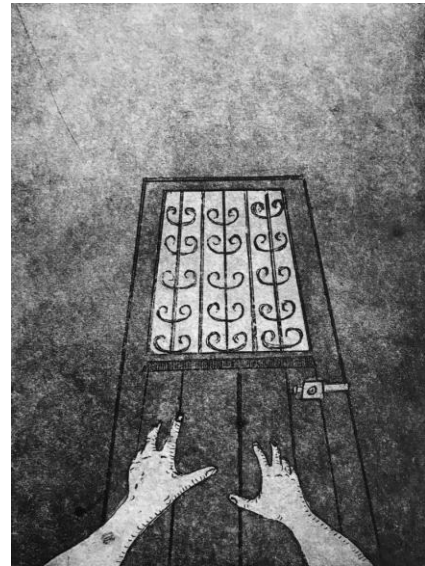

Acordeón con las estampas sostenidas por pestañas

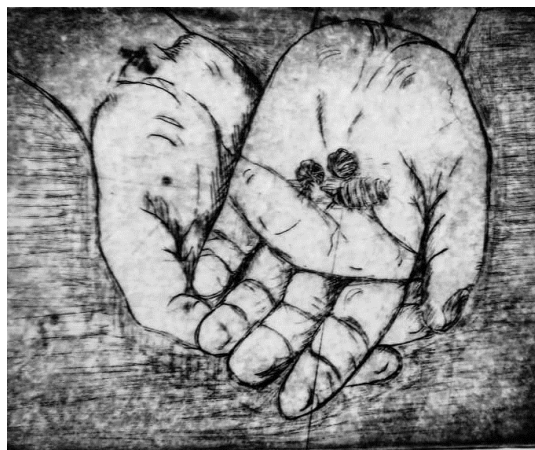
INFANCIA

“inocencia”
Aguatinta
3/5
8cm x 12cm

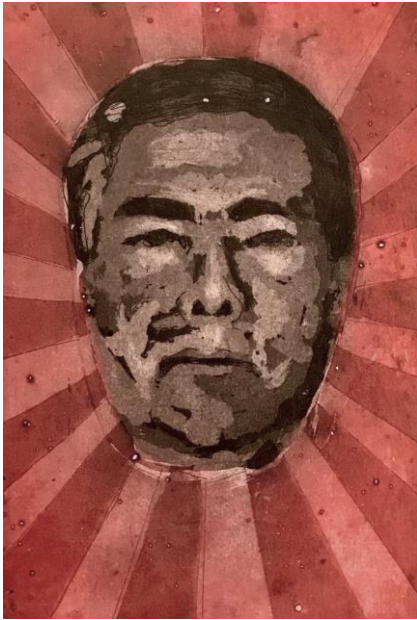

“Miedo a la soledad”
Aguatinta
4/5
8cm x 10cm

“El jardín”
Punta seca
2/5
8cm x 10cm

ADOLESCENCIA

“Mi héroe”
Aguatinta
1/5
9cm x 12 cm

“Se busca”
Aguatinta
3/5
9cm x 12cm

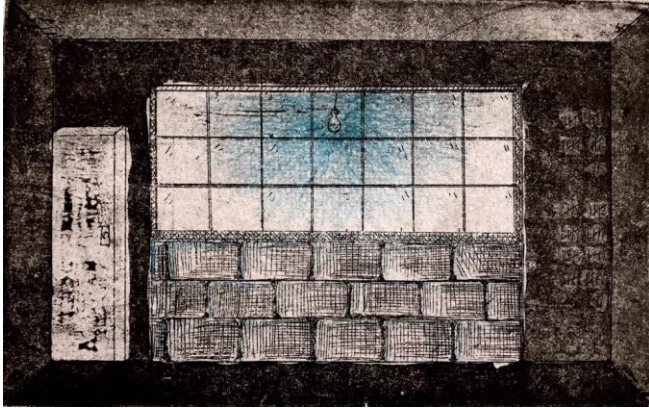

“Florecer”
Linografía
4/5
7cm x 9cm

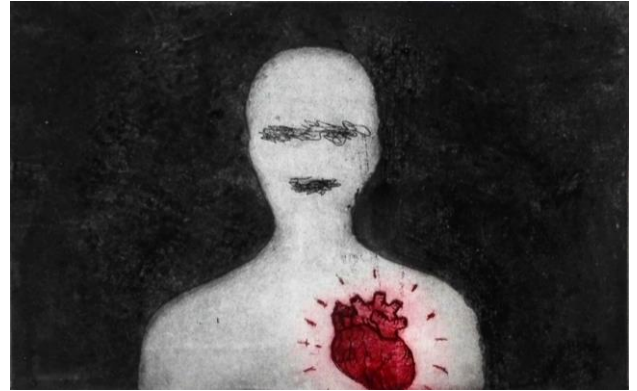

“Prefiero callar”
Punta seca
3/5
8cm x 10cm

AHORA

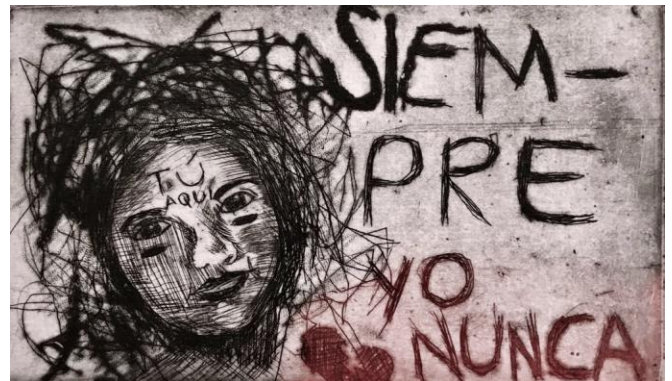
“Te sentí lejos”
Aguatinta y aguafuerte
4/5
8cm x 12cm

“Vacío”
Aguatinta y aguafuerte
3/5
8cm x 11cm

“Tanto amor”
Punta seca
5/5
8cm x 10cm

“Yo nunca”
Punta seca
2/5
8cm x 12cm

“Late por ti”
Linografía, intervenido con
acuarela y lápices de colores
1/5
7cm x 9cm

“No quiero entrar”
Aguatinta y aguafuerte intervenido
con lápices de colores
1/5
9cm x 12cm

CONCLUSIÓN

“Sólo hay una cosa valiosa en el arte: las cosas que no puedes explicar.”

– Georges Braque

A lo largo de esta investigación he descubierto que el arte no simplemente sirve para ser observado y juzgado, te lleva a algo más allá en el interior que simplemente el lado visual, para quienes lo crean suele ser más profundo pero uno como espectador también puede encontrarse con uno mismo.

Al arte no hay que tratar de comprenderlo simplemente aceptarlo, disfrutarlo y saber vivir en conjunto con él, así como deberíamos ser nosotros con las personas que están a nuestro alrededor, el problema de la sociedad es que nos gusta juzgar al otro simplemente porque nos agrada o no nos agrada la forma en la que físicamente se ven sin antes poder conocer más a fondo, que hay dentro de ellos y la manera en la que pueden pensar. No nos damos cuenta que con nuestras simples palabras podemos llegar a lastimar y marcar a los demás, por eso deberíamos de convertir el dolor en arte.

A diferencia de otras personas estamos quienes se nos dificulta poder expresarnos verbalmente y el problema de eso es que nuestra mayor fuente de comunicación por lo general es el habla y podemos llegar a sentirnos frustrados por no saber de qué manera o cómo podemos decir lo que sentimos o como deberíamos actuar ante ciertas situaciones debido a que tiene demasiado que ver con nuestro estado emocional, por suerte tenemos muchísimas herramientas disciplinarias que podemos llevar en práctica y eso nos ayuda a poder encontrar lo que buscamos no necesariamente hablando, el arte no tiene reglas y aunque con el tiempo ha evolucionado muchísimo hay muchas personas que se dedican a pintar, esculpir, hacer música, dibujar, bailar, etc. Cada una de esas personas buscan la herramienta más efectiva para ellos, no siempre están conscientes de que hacer arte puede reiniciarte la vida, algunos comienzan a hacerlo como un hobby y con el tiempo se dan cuenta de que no es solo crear por generar arte objeto si no que hay algo más allá en el aspecto emocional que nos ayuda a poder saber lo que somos capaces de llegar a hacer, tanto que en ocasiones podemos aferrarnos mucho a lo que sale como resultado al momento de crear.

Otra herramienta que ya antes mencione y que muchos lo hacemos inconscientemente a muy temprana edad es tener nuestro diario personal, en ese caso muchos lo utilizan para escribir sus pensamientos o experiencias y a pesar de que muchos no sabemos expresar con palabras lo hacemos de igual modo si se trata de nuestro diario porque nadie más puede verlo o no deberían, y es algo que nos sirve a nosotros nada más como recuerdos para darnos cuenta de cómo somos y nos ayuda con el tiempo al autoconocimiento, está claro que cuando niños no somos

conscientes de ello pero con el tiempo solemos darnos cuenta, en mi caso elegí utilizar el diario personal de manera ilustrada porque era algo que me hacía sentir más cómoda y justo de eso se trata, de explorar y saber qué es lo que queremos y como nos podemos llegar a sentir mejor, elegí la disciplina del grabado porque tiene un proceso que llega a ser un poco complejo, el hecho de llevar paso a paso cada uno de los detalles a realizar hace que tu mente trabaje de modo en que se ocupe y tengas un objetivo que lograr, lo más interesante viene al último cuando te das cuenta que puedes lograr más de lo que pensabas y eso puede generar que sientas más confianza en ti mismo.

Considero que la clave para poder vivir en plenitud con uno mismo es la seguridad y para tener esa seguridad es necesario el autoconocimiento. Como dice Thomas Szasz “A menudo las personas dicen que aún no se han encontrado a sí mismas. Pero el sí mismo no es algo que uno encuentra, sino algo que uno crea”.

FUENTES DE CONSULTA

BIBLIOGRAFÍA

- KIDS AND TEENS ONLINE. (8 de Enero de 2014). *niños y adolescentes en internet*. Obtenido de El papel de las Redes Sociales en el desarrollo de la identidad de los adolescentes: <https://kidsandteensonline.com/2014/01/08/el-papel-de-las-redes-sociales-en-el-desarrollo-de-la-identidad-de-los-adolescentes-parte-i/>
- Anonimo. (15 de Diciembre de 2016). *Concepto Definicion*. Obtenido de Definicion de identidad personal: <http://conceptodefinicion.de/identidad-personal/>
- Avilés, D. G. (Abril de 2017). *Psicología y mente*. Obtenido de Crisis emocional, ¿por qué ocurre y cuáles son sus síntomas?: <https://psicologiymente.net/clinica/crisis-emocional>
- Barca, G. C. (2005). *El adolescente y su entorno: sociedad, familia y amigos* . Obtenido de Cultura de la legalidad: <http://www.culturadelalegalidad.org.mx/recursos/Contenidos/Infanciayadolescencia/documentos/El%20adolescente%20y%20su%20entorno,%20sociedad,%20familia%20y%20amigos.pdf>
- Bernal Pérez, M. D. (17 de Octubre de 2017). *Técnicas de grabado*. Obtenido de Grabado y Arte terapia: <https://tecnicadegrabado.es/2017/grabado-y-arteterapia>
- Definicion ABC, tu diccionario hecho facil*. (2007). Recuperado el 28 de Mayo de 2016, de Definicion de identidad personal: <http://www.definicionabc.com/general/identidad-personal.php>
- EcuRed contributors. (27 de Mayo de 2018). *EcuRed*. Obtenido de Grabado: <https://www.ecured.cu/index.php?title=Grabado&oldid=3380444>
- Editorial Definición MX. (20 de Octubre de 2013). *Definicion MX*. Obtenido de Identidad Personal: <https://definicion.mx/identidad-personal/>
- Malena. (12 de Septiembre de 2007). *La Guía de psicología*. Obtenido de La Identidad: <https://psicologia.laguia2000.com/general/la-identidad>

Márquez, T. (9 de Octubre de 2017). *Diario Ultimatum: la verdad no puede faltar*. Obtenido de Ultimatum Chiapas: <https://ultimatumchiapas.com/grabado-chiapas-exponentes-auge/>

Psicólogos en Madrid en. (s.f.). Recuperado el 29 de Mayo de 2016, de Identidad personal: <http://psicologosenmadrid.eu/identidad-personal/>

Rodríguez, A. (2015). Artemio Rodríguez, trazos de una poetica popular. (R. d. michoacan, Entrevistador)

Vazques, M. (18 de Abril de 2008). *Color abc*. Obtenido de El autoconocimiento, la base del autoestima: <http://www.abc.com.py/articulos/el-autoconocimiento-la-base-de-la-autoestima-1059212.html>