

**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
Y ARTES DE CHIAPAS
FACULTAD DE ARTES
LICENCIATURA EN ARTES
VISUALES**

ELABORACIÓN DE TEXTO

**Ensayo de una imagen en
un evento casual.**

Serie de dibujos y grabados.

PRESENTA

ANDREA GUADALUPE GÓMEZ MEZA

ASESOR

LIC. MOISÉS ANTONIO FRANCO PAREDES

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas **Junio** de 2021

RECUERDA, CUERPO

Recuerda, cuerpo, cuanto te amaron;
no sólo las camas en las que yaciste,
sino también los deseos
que por ti brillaron en los ojos
y temblaron en las voces, y que hicieron
vanos los obstáculos del destino.
Ahora que pertenecen al pasado,
casi parece como si te hubieras entregado a esos deseos.
Cómo ardían.
Recuerda los ojos que te vieron,
las voces que temblaron por ti,
Recuerda, cuerpo.

C. P. Cavafis (1918)

Agradecimientos

Este proyecto de titulación es dedicado con mucho amor a mi hija Julieta, quien es parte fundamental de mi vida y la motivación para continuar por el camino del arte.

Agradezco a mis padres, Paty y Álvaro por ser los pilares importantes en mi vida, por su constante apoyo para mi desarrollo profesional.

A mi hermana Gabriela por su apoyo incondicional, una persona de la cual he aprendido mucho.

Agradezco a Moisés Franco por creer en mí, por sus enseñanzas, consejos y compartir experiencias juntos. Por su apoyo constante en mi desarrollo artístico y sobre todo a ser mi soporte para nunca darme por vencida. Gracias.

*Agradezco a la vida por permitirme este gusto de lograr mis más grandes anhelos, a todos mis familiares, amigos y amigas por su apoyo incondicional. Gracias
totales.*

Contenido

INTRODUCCIÓN.....	1
RESUMEN.....	5
PLANTEAMIENTO.....	5
JUSTIFICACIÓN.....	7
OBJETIVO GENERAL.....	9
OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	9

Capítulo I

LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL CUERPO OCCIDENTAL.....	10
1.1 El cuerpo y la corporalidad.....	13
1.2 Visión contemporánea del cuerpo.....	15

Capitulo II

CONOCIMIENTO VISUAL Y LENGUAJE VERBAL.....	17
2.1 Percepción y comunicación visual.....	20
2.2 Estructura del mensaje visual.....	21
2.3 El cuerpo como medio de representación artística.....	22

Capitulo III

Primera etapa.....	24
Monotipos y colografía.....	24
Segunda etapa.....	33
Dibujo	
Huecograbado y punta seca	
Tercera etapa.....	48
Dibujo	
Huecograbado, punta seca y colografía	
Bibliografía.....	74

Introducción.

El cuerpo humano a través del tiempo ha demostrado ser el principal actor en las actividades artísticas, siendo colocado en un estatus social dependiendo a las circunstancias en las que se encuentra, transformándose en un símbolo y en un lenguaje de su tiempo. En el arte se retoma al cuerpo en distintas percepciones, es interesante la manera en que cada persona a través de su experiencia lo manifiesta y lo hace presente en su obra.

Le Breton David, (Antropología del cuerpo y modernidad, 2002) menciona algo muy importante, “todo inicia en el cuerpo y ahí acaba, el cuerpo es un todo”. El cuerpo es participe fundamental en una sociedad demostrando un impacto social y cultural, como ocurre en cuestiones de belleza, moda, búsqueda de identidad y género. El humano por necesidad quiere pertenecer a un grupo social o simplemente encajar en la época en la que está posicionado.

La moda es un punto determinante de estatus social, que de cierta manera a través de los años resalta una época clasificando cánones de belleza en la que al paso del tiempo podemos observar claramente las adaptaciones y cambios en la implementación de la moda y la participación del cuerpo en ella.

Generalmente en estas circunstancias el género femenino ha sido el mayor involucrado y adaptado en relación a moda y belleza. No es lo mismo una mujer de los años 60's a una mujer actual. Si observamos tiempo atrás cómo se ha vestido al cuerpo nos percataríamos de un tipo de pensamiento social, de lo que es y no debería de ser, por eso mismo estamos educados a imitar algunos comportamientos que perciben nuestros ojos y se refleja en nuestro cuerpo.

En cada época hay un sistema de introspección que de alguna manera desencadena cierta rebeldía, inconformidad y replantea los acontecimientos en los que la sociedad se encuentra sumergida, este tipo de situaciones llegan afectar la identidad de cada ser humano, así al manifestar y salir de ciertos esquemas

establecidos según la época, se ve reflejado en el cuerpo, y de alguna manera encuentran aliados que cumplen preferencias en común.

En el arte el cuerpo es un punto determinante y en el que también ha marcado una época y momento. En casos de cómo la sensualidad humana va de la mano con el desnudo, observemos que el desnudo femenino en pintura fue transformándose de cuerpos perfectos como símbolo de belleza a cuerpos desproporcionados, cuerpos toscos, fragmentos del cuerpo, en donde el discurso visual y plástico fue evolucionando conjuntamente con el pensamiento.

En el ámbito de la fotografía en sus inicios, fue implementada como un medio para el estudio del cuerpo, un ejemplo es Leonardo Da Vinci con la cámara oscura, para él captar un cuerpo es captar un alma.

En México en los años 20's es retratado el cuerpo femenino en donde aspectos como la sensualidad, desnudes, el deseo, la coquetería, son captados por el fotógrafo Juan Crisóstomo Méndez Ávalos (1926) realizó una serie fotográfica dedicada al cuerpo femenino haciendo notar "nobles partes" como en ese tiempo se le hacían llamar.

"Todos esos senos y torsos, todas esas anudadas extremidades de mujeres ya seguramente desaparecidas. ¿Quiénes son esas mujeres que accedieron al desnudamiento y al velo, que portaron el disfraz y compusieron la escena sobre mesas rústicas, camas comunes y tapetes del diario? ¿Qué seducción o compromiso las tiene ahí, expuestas, condescendientes actrices de este teatro de los rincones, frente al ignorado telón que componen libros, tapices y almanaques?" Méndez (1926).

El artista retoma al cuerpo y lo hace suyo como algo en donde existe mucha admiración.

En la vida cotidiana, todos necesitamos comunicarnos, ser amados y amar a alguien, sentirnos deseados y desear a alguien, ver y que nos vean, que nos admiren y admirar a los otros, existen infinidad de cosas y situaciones en el que el cuerpo se convierte en protagonista, pero esos puntos en especial son tan

fundamentales, porque eso nos conlleva a otras nuevas vivencias y experiencias de la vida cotidiana.

Juan Crisóstomo Méndez

Puebla 1926

Como mujer creadora, vivir mi feminidad a través del arte me ha conducido a plantear un discurso visual en un proceso creativo y reflexionar sobre esta cuestión del cuerpo en el arte y como ha contribuido a una construcción social. Puntualizando en los temas referentes en cuanto al cuerpo contemporáneo y retomarlo para hacer una versión actual de ello por medio de las técnicas de grabado y dibujo, en conjunto con estos elementos se desencadena el proyecto creativo, dirigido a prácticas de experimentación técnica y creativa por lo que trajo a esta propuesta después de un recorrido, crítico, visual, teórico y técnico.

Por lo tanto esta investigación teórica y práctica se desglosan inquietudes que motivan y complementan a desarrollar una serie de dibujos y grabados, así mismo reflexionando el uso y la implementación de dichas técnicas e identificar en ellas las posibilidades en cuanto a las caracteriza siendo implementadas en mi proceso de investigación artística.

Los artistas siempre han sabido que tienen que dialogar con una materia y hallar en ella una fuente de inspiración, no obstante se consideraba que la materia era por sí informe y que la belleza surgía cuando ella se había imprimido en una idea, una forma. (Eco. 2010)

TITULO

ENSAYO DE UNA IMAGEN EN UN EVENTO CASUAL

Serie de dibujos y grabados en técnicas mixtas.

RESUMEN

El proyecto consiste en crear una serie de 23 dibujos con dimensiones de 95x70cm sobre papel con carboncillo y 30 grabados con las técnicas de monotipo, colografía, huecograbado y punta seca, de dimensiones máximas a 60cm por cualquiera de sus lados. Enfocado a la temática de construcción de imágenes cotidianas, retomando a la figura humana.

Planteamiento.

Esta investigación artística surge por la creación de dibujos y grabados, que en sus inicios fueron ejercicios preliminares para el conocimiento de las técnicas y después de un periodo observe que la idea principal en cuanto a su representación visual se encuentra la figura humana, esto es debido que por el hecho de ser mujer el referente cercano es la figura femenina, por lo tanto me siento identificada y es algo con lo que tengo contacto día con día. Las técnicas de dibujo y grabado, son las principales herramientas para caracterizar esta serie de sucesos casuales generando un proceso experimental donde el cuerpo es la propuesta principal de un grupo de imágenes creadas a partir del uso de la técnica de collage bajo un concepto personal. En la historia del arte distintos artistas han retomado la figura humana para sustentar su obra, es interesante observar como cada artista adapta a la figura humana a sus necesidades técnicas. Se ha convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo de la creación artística.

Los dibujos son elaborados con carboncillo con dimensiones de 95x70cm, identificando altos contrastes, grises y negros intensos. Estos dibujos al ser una obra terminada también sirven como antecedentes preliminares para la elaboración de grabados con dimensiones distintas máximas a 60cm. Las técnicas

especialmente empleadas en grabado son: monotipo, huecograbado, colografía y punta seca. El propósito es trabajar de manera conjunta ambas técnicas es ir aplicando nuevos conocimientos prácticos correspondientes a la cualidad de cada una de ellas.

“Alrededor de 1910 durante el primer auge de los conceptos radicales vanguardistas, en Viena también se rompieron los antiguos modelos pictóricos, fueron en particular los autorretratos de Egon Schiele, él experimenta continuamente con el opresivo diálogo entre cuerpo, espacio y superficie. El propio cuerpo le sirve de objeto experimental para una nueva arquitectura pictórica. Con ella quiere estudiar cómo se pueden componer órdenes figurados y descomponer tensiones de la vida anímica”. Roessler (2008).

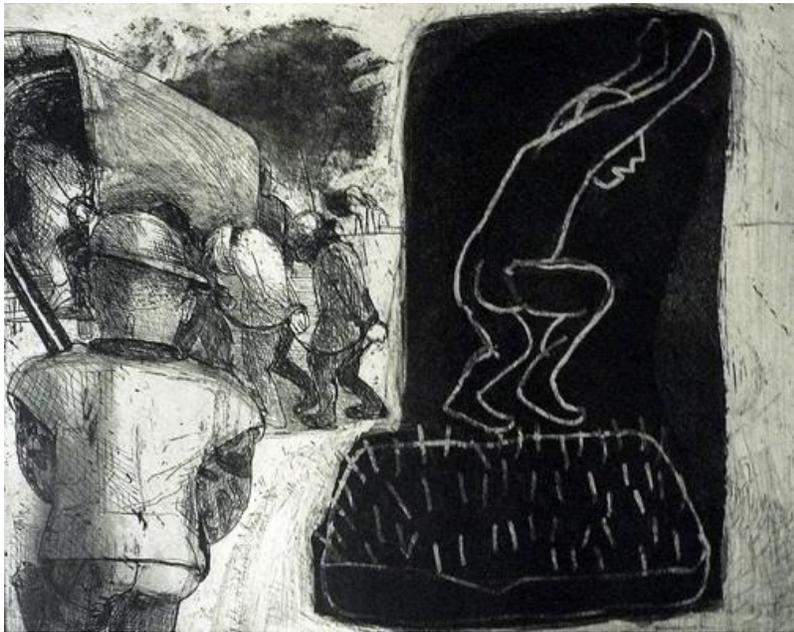
“Autorretrato con jarrón negro y dedos separados”

Egon Schiele

Justificación.

El dibujo y grabado son técnicas que tienen mucho en común porque para hacer grabado se necesita dibujar, quizás no en todos los casos, ya que el grabado se diversifica en distintas técnicas y su proceso es experimental, aunque sus soluciones particulares son distintas, esencialmente comparten el uso de los elementos gráficos (punto, línea, plano, claroscuro, textura, etc.). Son técnicas importantes que me interesa estudiar para desarrollar de manera satisfactoria mi proyecto de creación artística. Ambas técnicas las considero un medio muy expresivo para generar las ideas necesarias y crear el conjunto de imágenes necesarias de este proyecto. Así mismo retomo la idea de figura humana porque me siento familiarizada con ello, debido a que soy humano quien conoce su cuerpo y es un referente cercano del cual puedo hablar y representar.

Marcelle Hanselaar es un referente importante para la realización de este proyecto ya que ella aborda las técnicas de dibujo, grabado y pintura de una forma que la hace particular, teniendo su propio discurso y experiencia técnica. Eso me ha llegado a impactar y me motiva a la investigación y creación de una serie personal apoyándome en las técnicas del dibujo y el grabado.

Marcelle Hanselaar/ Agua fuerte y agua tinta /2015

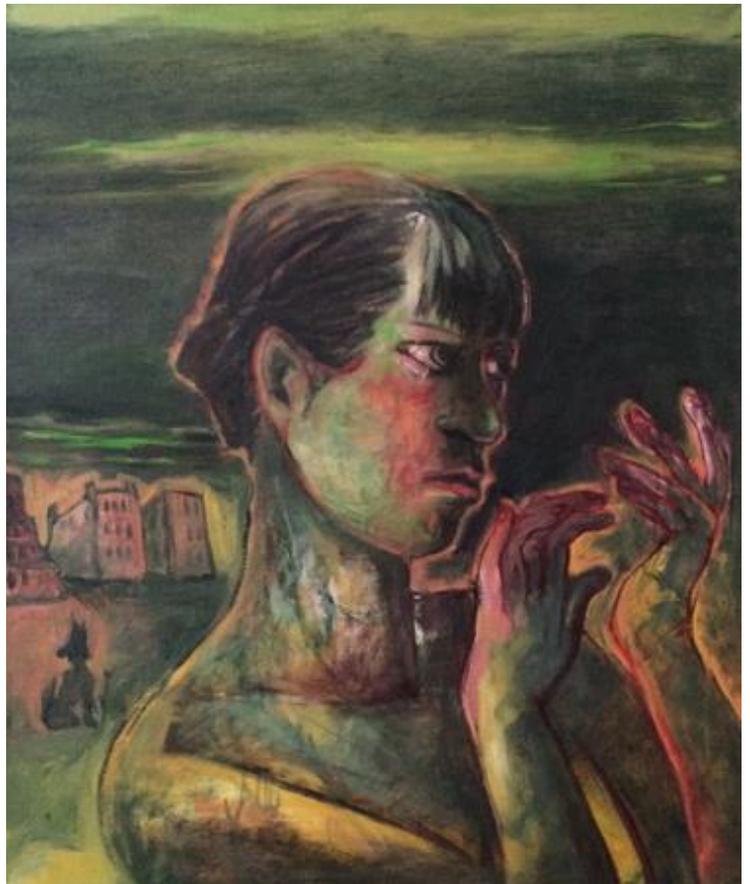
Marcelle Hanselaar/ huecograbado /2018

“Suspendido entre realidades y posibilidades”

Óleo sobre lienzo

Marcelle Hanselaar

2018

Objetivo General.

Realizar una serie ilustrativa e interpretativa de sucesos casuales, tomando como referente el cuerpo, siendo el medio para su representación visual el dibujo y grabado.

Objetivos Específicos.

- Hacer un registro de imágenes cotidianas para realizar bocetos preliminares.
- Observar el cuerpo y el entorno cotidianamente.
- Identificar a la figura humana como mensaje visual en el arte actual.
- Seleccionar imágenes a trabajar en dibujo y en grabado.
- Finalizar con una serie de dibujos y grabados como resultado de la investigación artística.

La construcción social del cuerpo.

Álvarez (2005) menciona en el libro “*La cadera de Eva*” “el organismo humano es el resultado de millones de años de evolución. Este diseño tuvo que desarrollarse para responder a los cambios continuos en el medio, en la alimentación y en la forma de vida a lo que se enfrentaron nuestros ancestros en cada una de las etapas de la evolución.”

La evolución biológica del humano ha llevado millones de años, su forma física se fue transformando época tras época en las que influenciaron la naturaleza y los hábitos alimenticios. Es importante saber de dónde venimos porque entonces entenderíamos en el lugar y tiempo en que estamos ubicados.

Alberto Durero/grabado

El cuerpo humano se entrelaza con el reino vegetal, como lo es con los árboles, los frutos o las plantas. La unidad de nuestros músculos con la carne, como la pulpa de los frutos, nuestra piel como la corteza de los árboles, la osamenta de nuestro cuerpo suele ser reconocida como el tronco, así mismo como el tronco de un árbol. Muchos de nuestros órganos son tan parecidos al mundo vegetal, nos hace reflexionar esa conexión que habita entre ambos conceptos, es como si fuéramos una extensión del reino vegetal.

Toda esta serie de consecuencias ha provocado lo que ahora somos, por lo tanto cada parte en que se constituye el cuerpo humano es el resultado de una serie de acontecimientos que vivieron nuestros ancestros. En estas situaciones el cuerpo es protagonista en la manera que se adapta al espacio que ocupa y lo que le rodea.

En la actualidad el cuerpo es visto como un objeto de consumo, signo y lenguaje. Esto lo hace pertenecer a una cultura, en donde se desenvolverá y realizará funciones específicas de su tiempo. Cuando el ser humano es integrante de una sociedad, se ve con la necesidad de implementar técnicas corporales que sirven como medio para la socialización de cada individuo con la cultura y eso lo hace a través de su cuerpo, de esta manera el cuerpo físico también se convierte en un cuerpo social.

“El cuerpo social restringe el modo en que se percibe el cuerpo físico.” (Douglas, 1988).

El cuerpo es un medio de expresión influenciado por la cultura a la que pertenece e incluso expresa la presión social que soporta, en cuanto la visión cultural de la sociedad. En las sociedades modernas habita una necesidad por decorar el cuerpo de una u otra manera para poder encajar en ciertos círculos y ambientes en que habitualmente transitan.

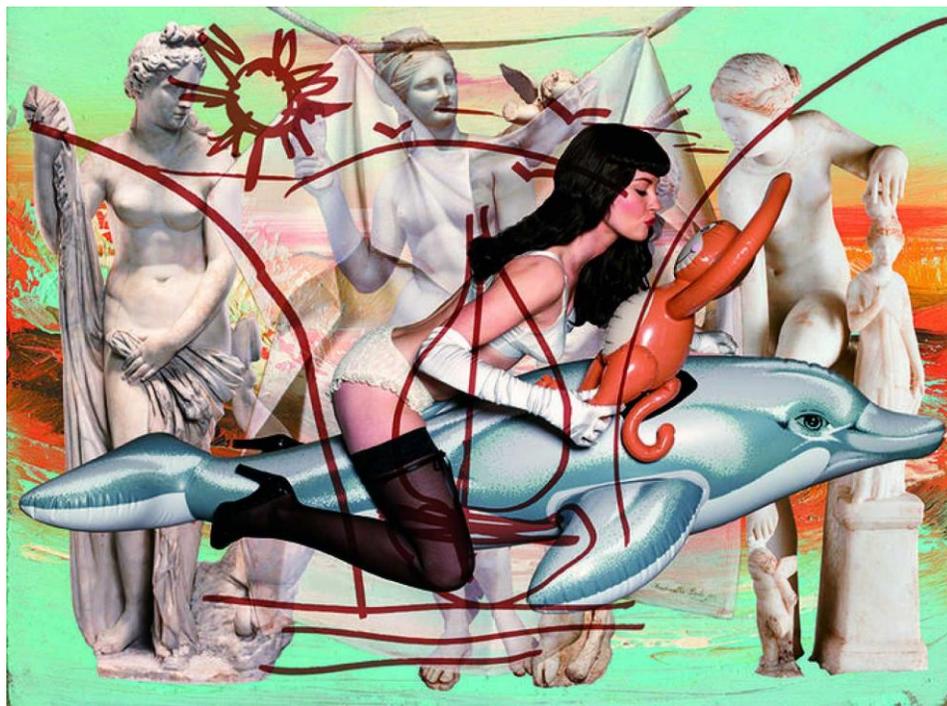
En la actualidad la sociedad es capitalista, así mismo consumista, resaltan las tendencias modernas que quizás no necesitamos pero al notarlo constantemente

en las acciones corporales de otras personas, se buscan alternativas para crear un estilo propio y según, distinto a los demás.

La sociedad se ha seccionado por grupos con intereses comunes, y primordialmente por género. De esta manera la modernidad en el cuerpo, son palpables las diferencias que existen entre hombre y mujer en este contexto. El cuerpo es un ícono en el capitalismo, convirtiéndose en mercancía, siendo el principal medio de producción y distribución de la sociedad de consumo.

En las sociedades modernas, es visto el cuerpo femenino como uno de los principales modelos en la mercadotecnia, en el que se representan las tendencias de moda más actuales. Entonces surge un pensamiento feminista en el que cuestiona el tema del cuerpo en la sociedad y como el género femenino es el principal foco de ejemplo de consumo.

Brohm (1992) menciona: “El humanismo del cuerpo que vive en la actualidad no es más que una expresión de las exigencias del sistema capitalista, pues el hombre seguirá siendo un apéndice de la máquina, ya que la lógica del cuerpo sigue siendo la lógica del rendimiento.”

Jeff Koons/ "Antigüedad"

1.1 El cuerpo y la corporalidad.

Estos dos conceptos parecieran no ser lo mismo. El cuerpo se define como una realidad que posee una forma definida. Tenemos nuestro cuerpo pero a la vez nuestro cuerpo nos tiene. La corporalidad, hace referencia a una realidad que no tiene una forma definida sino que es vivida y experimentada, la vestimenta forma parte de este mundo y se ha integrado a ella. Cada sujeto tiene una conciencia e imagen de su cuerpo.

La corporalidad es un instrumento que constituye el cuerpo de cada individuo, mediante ella se expresa nuestra propia personalidad. Esta nos permite tener contacto con el mundo exterior siendo intermediaria de nuestro comportamiento con otros cuerpos, objetos y momentos. Nuestra corporalidad manifestada por el cuerpo se activa en las relaciones sociales y humanas. Toda acción, en primer lugar es una acción corporal. Por medio del cuerpo llegamos a experimentar el mundo y por lo tanto también logramos ser vistos. Al no separarnos del cuerpo y del ambiente, se hace notar la importancia del medio social, cultural e histórico en la experiencia humana. La sociedad forma a los individuos pero al mismo tiempo depende plenamente de quien lo ejecuta.

Existen ocasiones en que somos conscientes de nuestro cuerpo, tanto en la corporalidad como en la vestimenta, por el hecho de ser vistos y como algo que ha de ser contemplado. En otras ocasiones, por ejemplo, estamos en nuestro hogar, no somos tan conscientes de cómo nos vemos físicamente ya que no estamos interactuando con el mundo exterior.

La vestimenta se adapta a situaciones muy distintas. La sociología del vestir y la industria de la moda son influyentes en la experiencia de cada persona en el cuidado y la forma en que el cuerpo se presenta ante la sociedad. Dependiendo en el espacio en que como individuos habitamos se forja la experiencia del cuerpo e identidad.

El vestir forma parte del orden social y cuando nos vestimos tenemos presente las normas que se supone no están establecidas formalmente, pero de manera implícita sabemos los códigos de vestimenta adecuado al espacio. En este punto es en

donde los espacios también tienen género, por ejemplo en un espacio público el hombre y la mujer lo experimentan de distinta manera.

La mujer por lo general planea más su vestimenta dependiendo al espacio al que vaya a dirigirse y las actividades a realizar. Cuida su forma de presentarse ya que sabe que captará miradas sobre todo del género masculino, en cambio los hombres no se preocupan tanto en ese aspecto, la mayoría no lo hace.

Las mujeres suelen identificarse más con el cuerpo que los hombres y eso puede generar experiencias de corporeidad diferenciales: se puede afirmar que las mujeres tienen más tendencia a desarrollar una mayor conciencia corporal de ellas mismas como un ser corpóreo que los hombres cuya identidad no está tan situada en el cuerpo. Tseelson (1997)

El cuerpo y la corporalidad es un lenguaje, por lo general atribuimos que nos comunicamos solo mediante la comunicación verbal, pero también existe la comunicación no verbal, de esta forma el cuerpo transmite información aunque el sujeto permanezca en silencio. “Al parecer hablamos con nuestros órganos fonadores pero conversamos con todo el cuerpo” (D. Abercrombie, 1968: 55)

Juan Crisóstomo Méndez.
Puebla, ca. 1926.

1.1 Visión contemporánea del cuerpo.

Actualmente vivimos en una sociedad de consumo y el cuerpo se ha transformado en un objeto, ahora se puede apreciar como una mercancía, por tanto es una inversión que se le atribuye en estos tiempos. Una inversión que cubre desde aspectos físicos, alimenticios y sexuales.

El cuerpo se ha convertido en un proyecto cotidianamente, por el que trabajamos día a día, según la personalidad de cada persona. Se han llegado a tener hábitos de una alimentación sana para verse bien físicamente así mismo de salud, porque queremos ser personas sanas y no basta únicamente con eso, la invención de la cirugía estética.

El cuidado del cuerpo no es únicamente salud, sino también el hecho de sentirse bien, es parte fundamental de nuestra felicidad y realización como personas, cada vez nuestros cuerpos se ajustan a las circunstancias culturales, sociales y tecnológicas. En donde se involucre el interior y exterior.

Visto de esta manera, el cuerpo es un signo, un mensaje que es transmitido solo por el hecho de verse físicamente y que como individuos nos permite estar bien mentalmente. Este tipo de factores nos ha orillado a no comprendernos como personas de lo que somos y no por lo que se posee, eso ya no es importante, sino la proyección que tienen los demás sobre uno mismo.

“El cuerpo es una construcción simbólica no una realidad en sí mismo. De ahí la mirada de representaciones que buscan darle un sentido y su carácter de una sociedad a otra.” (Breton, 2002)

La visión moderna del cuerpo es un resultado de una estructura individual en una sociedad, en donde ya no hay una conciencia colectiva. Esto se refiere a que al relacionarnos de una forma colectiva nos permite ser más conscientes de manera individual en busca de una identidad como persona.

Dentro de una colectividad el individuo puede elegir de manera autónoma y de valores. Ya no se preocupa tanto por el respeto a las tradiciones, sino se ocupa por

descubrirse. El cuerpo es como nuestro templo u hogar, por el cual expresamos la manera en que nos sentimos libres e identificar nuestros límites.

El humor es una forma cultural por lo que en la actualidad se aborda temas prohibidos o delicados. Aspectos que se consideran indiscretos de esta manera han salido a la luz para que el mensaje no llegue de una manera drástica, es un enfoque que se le ha atribuido para expresar situaciones que es difícil decir de frente pero que por medio de imágenes logre transmitir algo. El cuerpo sigue impregnado en este sentido, sigue siendo un lugar simbólico al cual la publicidad ha utilizado.

El cuerpo que se libera de los medios de publicidad y esquemas impuestos en una sociedad, es limpio, sano, nato, no es el de la vida cotidiana. Hoy se está desarrollando una nueva sensibilidad humana, como la desnudez en las playas, hasta en programas en los que el individuo expone su vida a los demás.

Entonces ahora el cuerpo es trabajado por influencias de la modernidad reciente, a consecuencia de esto han alterado sus límites. Notamos como la ciencia y la tecnología son involucrados socialmente realizado por grupos sociales de la actualidad, crean sus parámetros de riesgo y peligro como también ofrecen posibilidades y beneficios para la humanidad.

El progreso de la tecnología en el ámbito científico y médico genera soluciones técnicas que alteran el significado del cuerpo. Estos procedimientos han dado pie que surjan intervenciones en al ámbito de decidir el ciclo de vida de cada ser humano, nacer y morir. Un ejemplo claro es la donación de órganos para seguir viviendo en otro cuerpo, o puedan dejar material genético para que alguna mujer logre una gestación.

Los nuevos avances tecnológicos en aspectos sociales, ciencia, medicina, tienen la capacidad para hacer imágenes sociales y culturales, que en este sentido impactan en nuestro cuerpo asimismo en la vida. Los discursos contemporáneos sociales se vinculan con la imagen del cuerpo y por lo mismo a la identidad, que le orillan a realizar prácticas típicas de una sociedad contemporánea.

II. Conocimiento visual y lenguaje verbal.

Visualizar es la capacidad de formar imágenes mentales, en la memoria hacemos un registro de esas imágenes que en lo cotidiano unas están más presentes que otras, por ejemplo recordamos una ruta de cómo llegar a nuestro centro de trabajo u hogar relacionando claves visuales en el momento de partir. De una manera misteriosa en nuestra mente vagan imágenes que nunca hemos visto, esto es porque al estar presente en la mente nuestra imaginación las construye o deconstruye según la creatividad de cada persona.

“El pensamiento en conceptos emergió del pensamiento en imágenes a través del lento desarrollo de los poderes de abstracción y simbolización de la misma manera que la escritura fonética emergió, por procesos similares de los símbolos pictóricos y los jeroglíficos.” Koestler

El Lenguaje ha ocupado un lugar importante en el aprendizaje humano, es un vehículo para almacenar y transmitir información y como medio para que la mente humana pudiera conceptualizar. El lenguaje se aprende hablando y va evolucionando de manera espontánea. El aprender a leer y a escribir tiene su proceso en distintos niveles, primero aprendemos un sistema de símbolos, formas abstractas que representan determinados sonidos: el alfabeto (A; B, C), lo aprendemos letra por letra y después las combinaciones de las letras y sus sonidos ese resultado se le llaman palabras que son las que representan las cosas, ideas y acciones. Pareciera que el lenguaje tiene un orden muy definido al contrario del conocimiento visual.

Existe una sintaxis visual y elementos básicos que pueden comprender personas de los medios audiovisuales, sean artistas o no, los utilizan para crear claros mensajes visuales. La información visual la captamos de muchas maneras y son importantes para nuestro proceso visual, esto lo podemos notar en la forma en que nos movemos (corporalidad), las reacciones a los cambios de luz, etc. Este tipo de situaciones suceden de manera natural, no llevamos una clase en concreto para aprender esto, tiene que ver mucho con la cuestión de personalidad de cada persona y el entorno cultural del lugar en donde se encuentra.

“El individuo que crece en el moderno mundo occidental está predispuesto a aceptar las técnicas de la perspectiva que presentan un mundo sintético y tridimensional mediante la pintura y la fotografía, medios que en realidad son planos y bidimensionales. El entorno ejerce también un control profundo sobre nuestra manera de ver”. (Dondis)

La alfabetidad visual nunca podrá ser tan ordenada y concisa como lo es el lenguaje, ya que en éste hay un sistema construido que tiene un orden y una estructura definida mientras la alfabetidad visual no.

El artista en su trayectoria desarrolla una educación visual y ve cosas que otros no ven. Por lo tanto cuando reúne ese tipo de cosas que ve en su entorno la junta y crea algo a partir de eso, obteniendo un resultado que se vuelve su obra y la hace suya.

La estética contemporánea ha revalorizado la materia. Una invención que tiene lugar en las profundidades del espíritu y que no tiene que ver con las provocaciones de la realidad física concreta: belleza, verdad, invención, creación, no forman parte de una espiritualidad angelical sino que tienen relación con el universo de las cosas que se tocan, que se huelen, que cuando caen hacen ruido, que están sujetas a desgaste, transformación, decadencia y desarrollo. (Eco, 2010).

El abandono de los modelos figurativos empuja a exploraciones en el reino de las formas posibles. De modo que la obra de arte ha renunciado a cualquier tipo de forma para dejar que el cuadro se convierta en un hecho natural producto de una casualidad. Actualmente la imagen ha formado parte importante de nuestra cotidianidad. Simplemente en los medios tecnológicos y mercadológicos son un punto de interacción constante con la imagen. En el arte por lo mismo se ha convertido en un campo infinito de experimentación constante. Dentro de una cultura icónica occidental.

Hablar de la imagen surge a partir cuando se tiene una idea y la forma de su representación y reproducción. Es un soporte de la comunicación visual en el que

se materializa algo del mundo, en cuanto al contexto individual como artista visual y de alguna manera prolongar su existencia, logrando una historia de imágenes a través del tiempo.

“Una distinción importante que se establece entre imágenes figurativas y abstractas, puede decirse que las primeras serán aquellas que contienen información acerca de otros objetos (situaciones, temas, etc.) por lo que se puede afirmar que las imágenes abstractas son aquellas que proporcionan percepción, pero no percepción de ver infra.” Zunzunegui.

En torno al concepto de imagen mental, son imágenes existentes en nuestra cabeza que muchas veces suelen ser producto de nuestra imaginación, estas tienen que ver nuestra percepción, poseen un contenido sensorial, suponen modelos de la realidad. Es aquí cuando los sentidos realizan una extracción de la información que ocurre en el ambiente, que estimulan la creación de imágenes mentales.

“La percepción se propone responder a cómo es que, al mirar al mundo o una fotografía o una pintura, etc., la imagen recibida por el ojo se convierte en esa imagen que caracteriza nuestra percepción espontánea” Rock (1985:31)

La representación figurativa comenzó a surgir con algunas prácticas religiosas con la finalidad de narrar pasajes por medio de la imagen, esto sucedió también en el ámbito del grabado y fue así un motivo para la creación de la imprenta para la reproducción de imágenes.

La actitud representativa, dice Gibson (1996), vehicula la existencia y la conciencia de una doble información: acerca de lo que es físicamente y acerca de lo que representa. La actitud pictórica facilitó una mayor conciencia por parte del ser humano con respecto al mundo visual. (Gibson, 1979, 271-274).

Uno de los objetivos visuales más importantes de la historia de la humanidad es el surgimiento de la pintura. Cualquiera que sea la técnica y los materiales utilizados para su producción la imagen pictórica se ha diferenciado por su valor artístico y por presentar una forma particular de su reproducción de la imagen en la que se

implementan, texturas, degradaciones, alteraciones cromáticas, etc., por lo tanto su elaboración tiende a ser manual entonces pasa a ser un producto contemplado por pocos ya que el objetivo de la pintura no es copiar la realidad sino hacer una interpretación de la misma, de tal forma que las obras pictóricas se definen como textos visuales únicos y que ofrecen una visión estática.

En la actualidad este tipo de discursos visuales también lo podemos observar y conocer en otras disciplinas artísticas, como en las artes gráficas, el dibujo, la fotografía y el video.

2.1 Percepción y comunicación visual.

En la maduración de mensajes visuales, el significado no se fundamenta sólo en los efectos de los elementos básicos sino también en la percepción universal del organismo humano, por decirlo así: creamos un diseño de muchos colores, contornos, texturas, tonos y proporciones. Interrelacionamos toda esa información obteniendo como resultado la composición, lo cual hace particular la intención del artista, fotógrafo o diseñador.

“El elemento más importante y necesario de la experiencia visual es de carácter tonal. Todos los demás elementos visuales se nos revelan mediante la luz, pero resultan secundarios respecto a elemento tono que es, luz o ausencia de luz.” Dondis (1992)

Lo que revela y ofrece la luz es el componente mediante el humano da forma e imagina lo que reconoce e identifica de su entorno que son los elementos visuales: línea, color, contorno, dirección, textura, escala, dimensión, movimiento. El uso de estos elementos en una obra, depende del artista y su potencial visual, existen muchas variantes y dependen de su expresión sobre el énfasis de aquellos elementos que tiene que ver con la elección de la técnica a trabajar, desde ahí el artista encuentra su propio significado en su obra en base a esas elecciones, y el resultado de ello es la revelación del artista.

El significado de la obra puede variar cuando es expuesta al público ya que es interpretada a través de sus propios criterios subjetivos.

Las cosas visuales son simplemente algo que por casualidad está allí. Son acontecimientos visuales, ocurrencias totales del entorno, acciones que llevan adheridas la reacción.

“La información visual puede tener una forma definida, en forma de símbolos, mediante la experiencia compartida del entorno o de la vida. Arriba, abajo, cielo azul, árboles verticales, arena áspera, fuego rojo-naranja-amarillo son unas cuantas cualidades denotativas que todos compartimos visualmente. Por ello, sea consciente o inconscientemente, respondemos a su significado con cierta conformidad”. Dondis (1992)

2.2 Estructura del mensaje visual.

Expresamos y recibimos mensajes visuales a tres niveles:

- Representacionalmente: aquellos que vemos y reconocemos desde el entorno y la experiencia.
- Abstractamente: cualidad cinestética de un hecho visual reducido a sus componentes visuales y elementales básicos, realzando los medios más directos, emocionales y hasta primitivos.
- Simbólicamente: el vasto universo de sistemas de símbolos codificados que el hombre ha creado arbitrariamente y al que adscribe un significado. Donis (1992)

Estos tres conceptos son importantes y básicos en el proceso de la visión. Cada concepto se relaciona entre sí aunque haya diferencias entre ellos.

La visión es un acto cotidiano de la vida y está sujeto al acto de ver. Por medio de la visión nos sumergimos en este mundo y aprendemos de él, esto nos nutre como personas y nos hace capaces de enfrentar el mundo.

Así como el lenguaje verbal es de gran importancia en nuestro desarrollo como humanos de igual manera el lenguaje visual. No tienen por estar separadas una de la otra, ni mucho menos en competencia, ambas se necesitan y se complementan.

En la actualidad los medios digitales se hacen más presentes, como la fotografía, el cine y la televisión, son medios de comunicación que no excluyen a otro, ambas tienen su función, el concepto principal es transmitir mensajes.

Vemos y comprendemos lo que vemos, incluso podemos reproducir la información visual que nos rodea, y eso lo hacemos en el uso de los medios digitales como la cámara fotográfica, mediante ella capturamos información visual que almacenamos y que en algún momento la reproducimos. Lo mismo sucede con la escritura la reproducimos al escribirla, e imprimirla, por lo tanto entra en interacción con la lectura y de esas formas se va generando la producción en serie de un lenguaje. Lo difícil del lenguaje visual es como aprenderlo, lo ejecutamos de manera desordenada (por así decirlo) a comparación con el lenguaje verbal que éste si tiene una estructura más definida.

2.2 El cuerpo como lenguaje en la representación artística.

Desde otra visión el cuerpo es abordado como lugar de la memoria y el sueño en imágenes alteradas plásticamente, escenas cotidianas que tocan temas normalmente callados, confrontando al espectador con su propia mirada, obligándolo a reconocerse como cómplice en silencio.

Existe la necesidad como artistas visuales colocar la obra con un discurso artístico, el motivo principal es la fabricación de imágenes. La visión del otro sólo puede darse cuando yo me conozco y me reconozco, esto a través de la mirada del propio cuerpo.

El cuerpo es retomado de distintas maneras, se le añade o se le quita, se le descompone o bien se le incluye a un ambiente determinado, se construye un discurso. Es utilizado de una manera reflexiva, la obra debe hablar por sí misma y cuando hay que explicarla es porque no comunica la intención con que fue hecha. Esto sucede en el arte conceptual.

Esta serie de investigación plástica en donde los procesos de las técnicas en grabado observe las soluciones y resultados distintos que surgen entre ellas, así como el tiempo requerido, los materiales que se ocupan y el constante prueba y error. En el caso de dibujo trabajar formatos grandes me facilito la realización y ahí mi recurso principal a representar visualmente es la figura humana la cual le di mi propio estilo compositivo y un discurso que sucedía en mi cotidiana observación.

La serie se compone de tres etapas, la primera se compone por monotipos y colografías en donde hice un estudio compositivo de las formas y texturas, de igual manera variando los contrastes posibles en cada grabado.

IV. PROPUESTA ARTISTICA.

4.1 Primera etapa del proceso de creación. Grabados.

Monotipo I/papel

2016

MonotipoII/papel/2016

MonotipoIII/papel/2016

Monotipo IV /2016

Monotipo V/papel/2016

Monotipo VI/papel/2016

Monotipo VII/papel

2016

Monotipo VIII /2016

Monotipo IX/2016

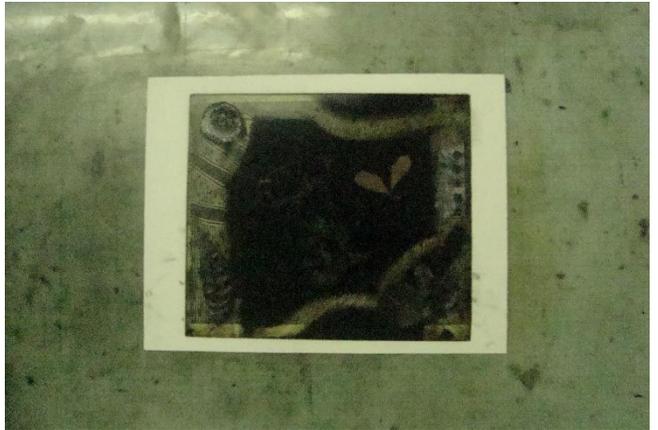
Monotipo X /2016

Monotipo XI/2016

Monotipo XII/2016

Colografía /20x20cm

2017

Colografía/ 20x20cm / 2017

Segunda fase del proceso de creación. Dibujos y Grabados.

En esta etapa se convirtió en algo más dinámico ya que fui trabajando en conjunto dibujo y grabado esto con la finalidad de ir obteniendo distintos resultados en cada técnica, y no solo se trató de ello sino también como complementar ambas y que le da una a la otra ya que son técnicas, como lo he mencionado anteriormente comparten recursos visuales muy importantes.

Carboncillo/ papel/ 95x70cm

2017

Carboncillo/papel

95x70cm

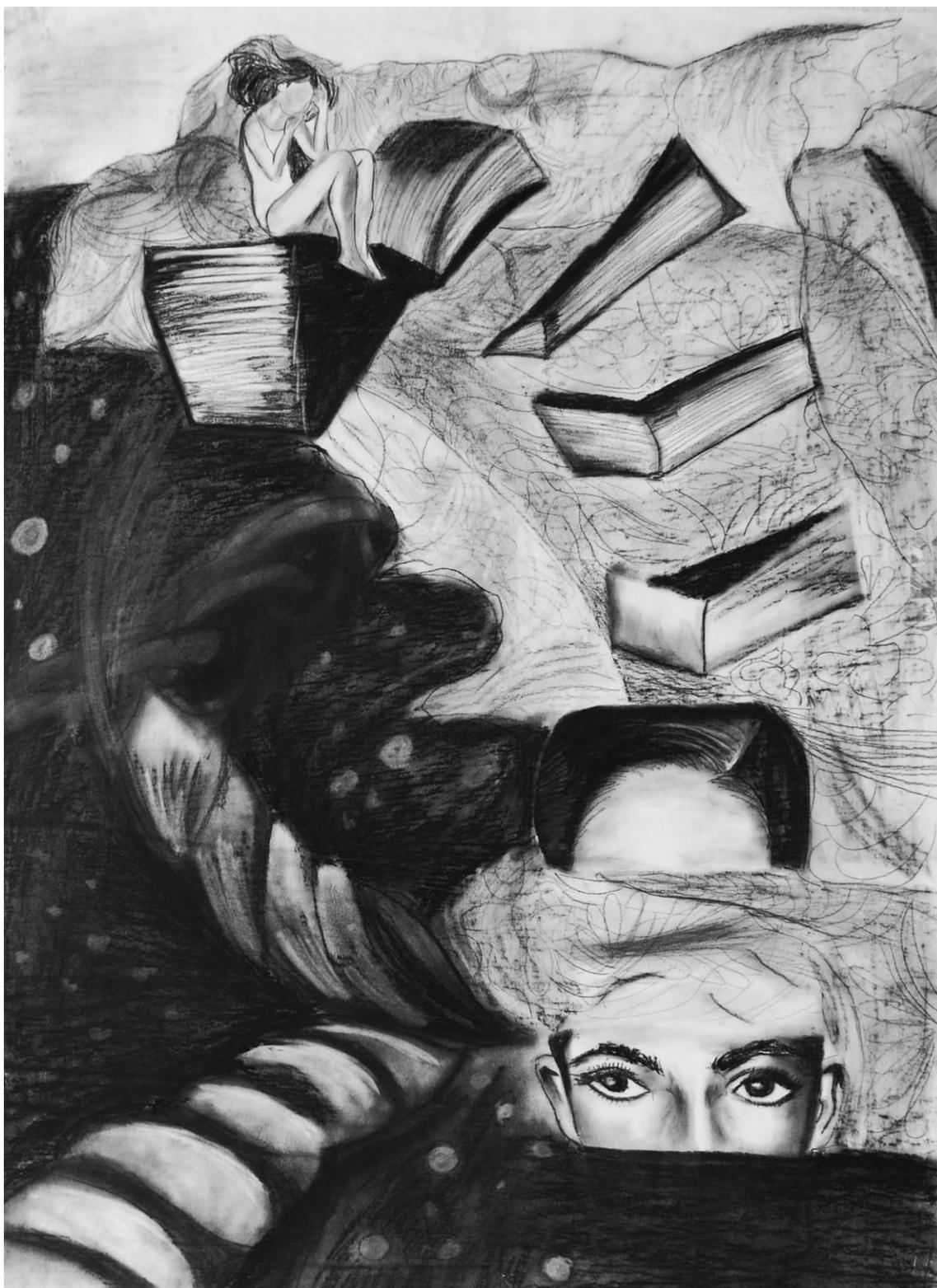
2017

Carboncillo/papel

95x70cm

2017

Carboncillo/papel

95x70cm

2017

Carboncillo/papel

95x70cm

2017

Carboncillo/papel

95x70cm

2017

Carboncillo

70x95cm

2018

Carboncillo

95x70cm

2018

Colografía

25x20cm

2017

“Rosario”
Huecograbado
2017

Huecograbado

25x20cm

2017

Aguafuerte

25x20cm

2017

"Venus"

Linografía

12x15cm

2017

Huecograbado

25x20cm

2017

Huecograbado a la poupee

20x25cm

2017

Tercera fase del proceso de creación.

Dibujo y grabado.

En esta etapa he reforzado los conocimientos previos, en donde realizo un juego más libre con la imagen, continuando con la temática del cuerpo. Así mismo en grabado se realizó una mezcla de técnicas de estampación y también comienzo a implementar color en algunas zonas, como acento a la imagen. Surge con un pequeño detalle ya que el color en grabado adquiere otro lenguaje el cual es importante el manejo de este debe ser muy bien planeado para que la imagen no pierda su esencia como tal.

Carboncillo/papel 95x70cm 2018

Carboncillo/papel

95x70cm

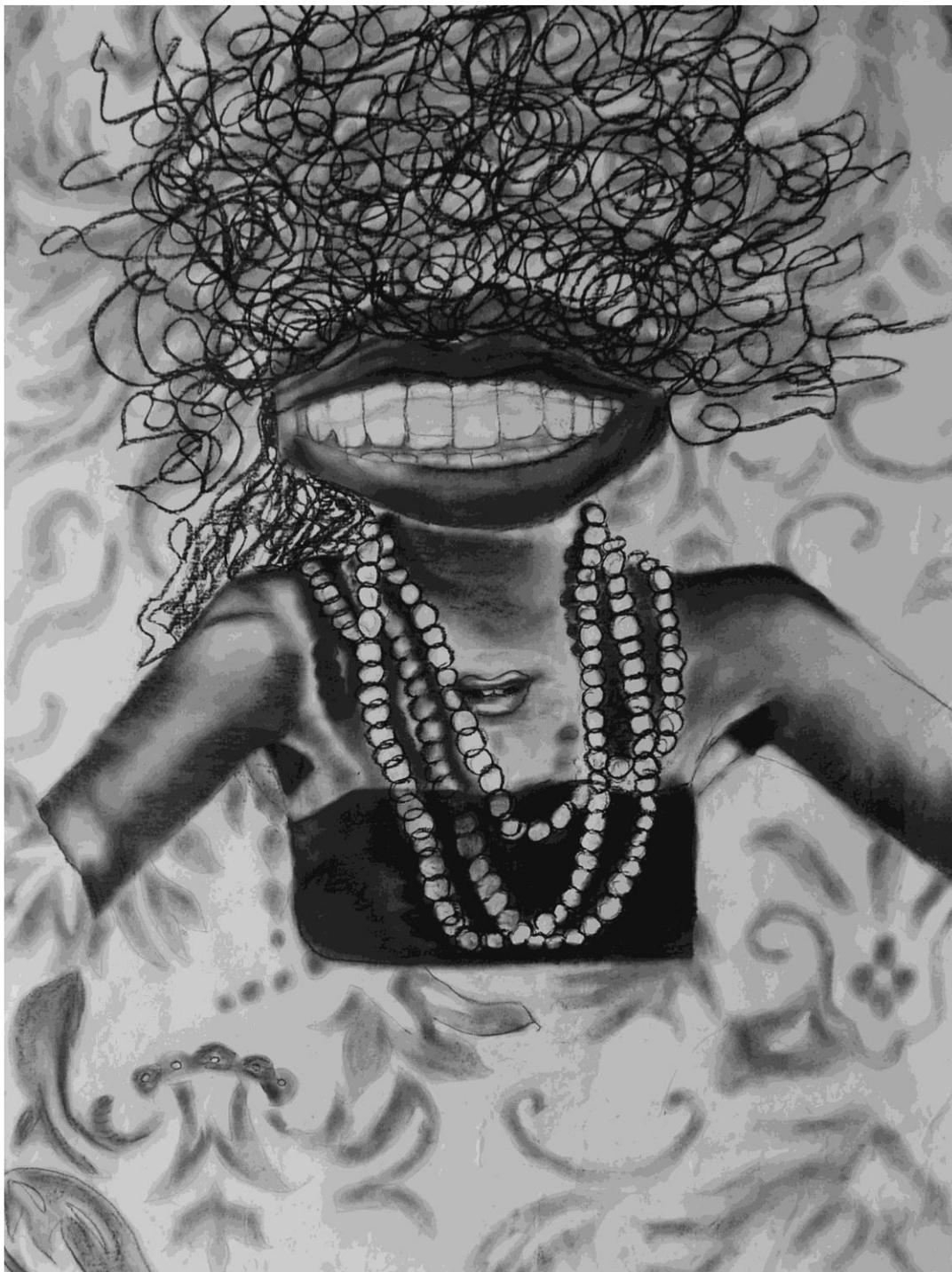
2018

Carboncillo/papel

95x70cm

2018

Carboncillo/papel

95x70cm

2018

Carboncillo/papel

95x70cm

2018

Carboncillo/papel

95x70cm

2018

Carboncillo/papel

95x70cm

2018

Carboncillo/papel

95x70cm

2018

Carboncillo/papel

95x70cm

2018

Carboncillo/papel

95x70cm

2018

Carboncillo/papel

95x70cm

2018

Carboncillo/papel

95x70cm

2018

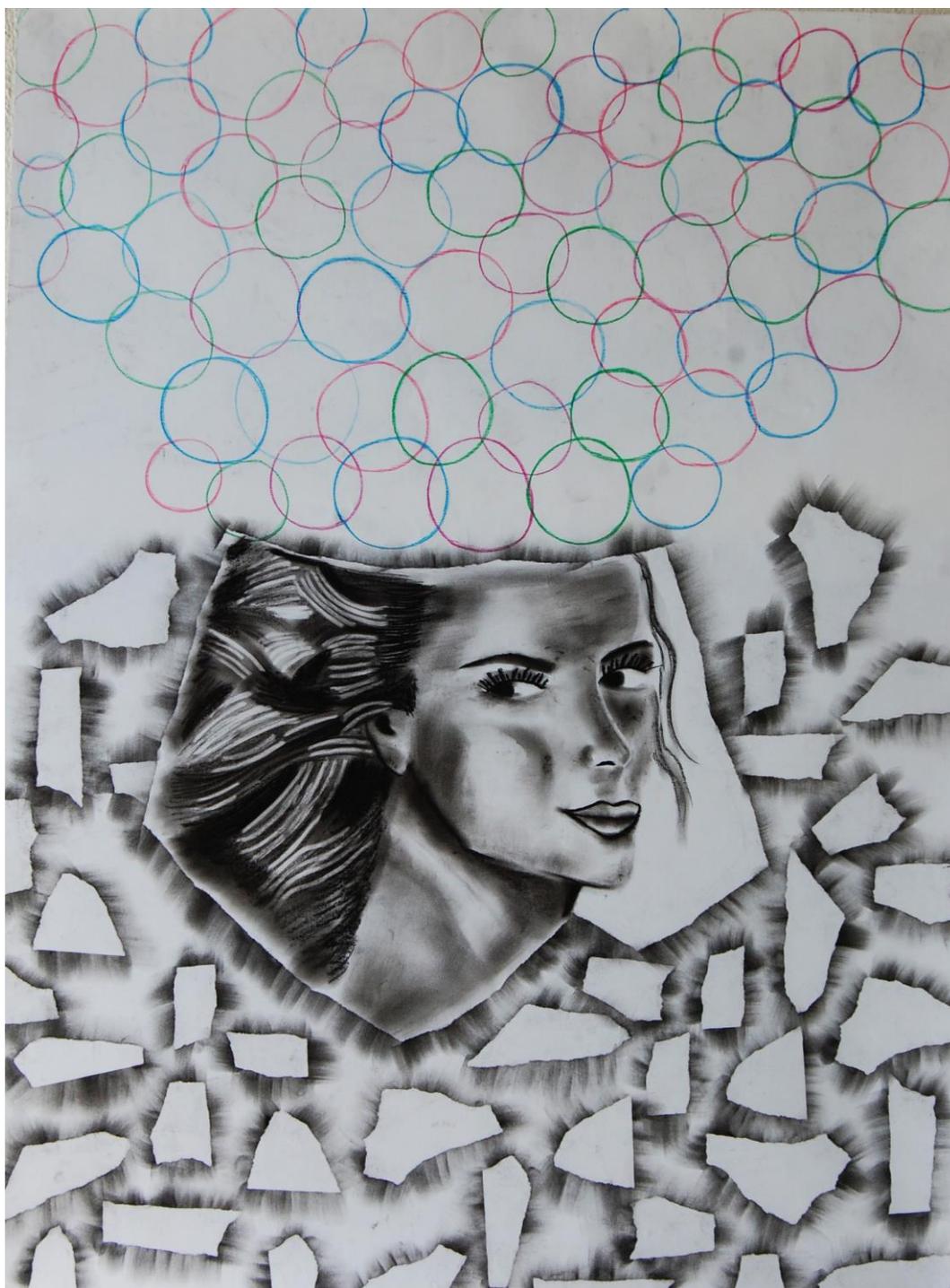

“Be-lle-za”

Carboncillo

Díptico

1m x 60cm

Carboncillo/papel

95x70cm

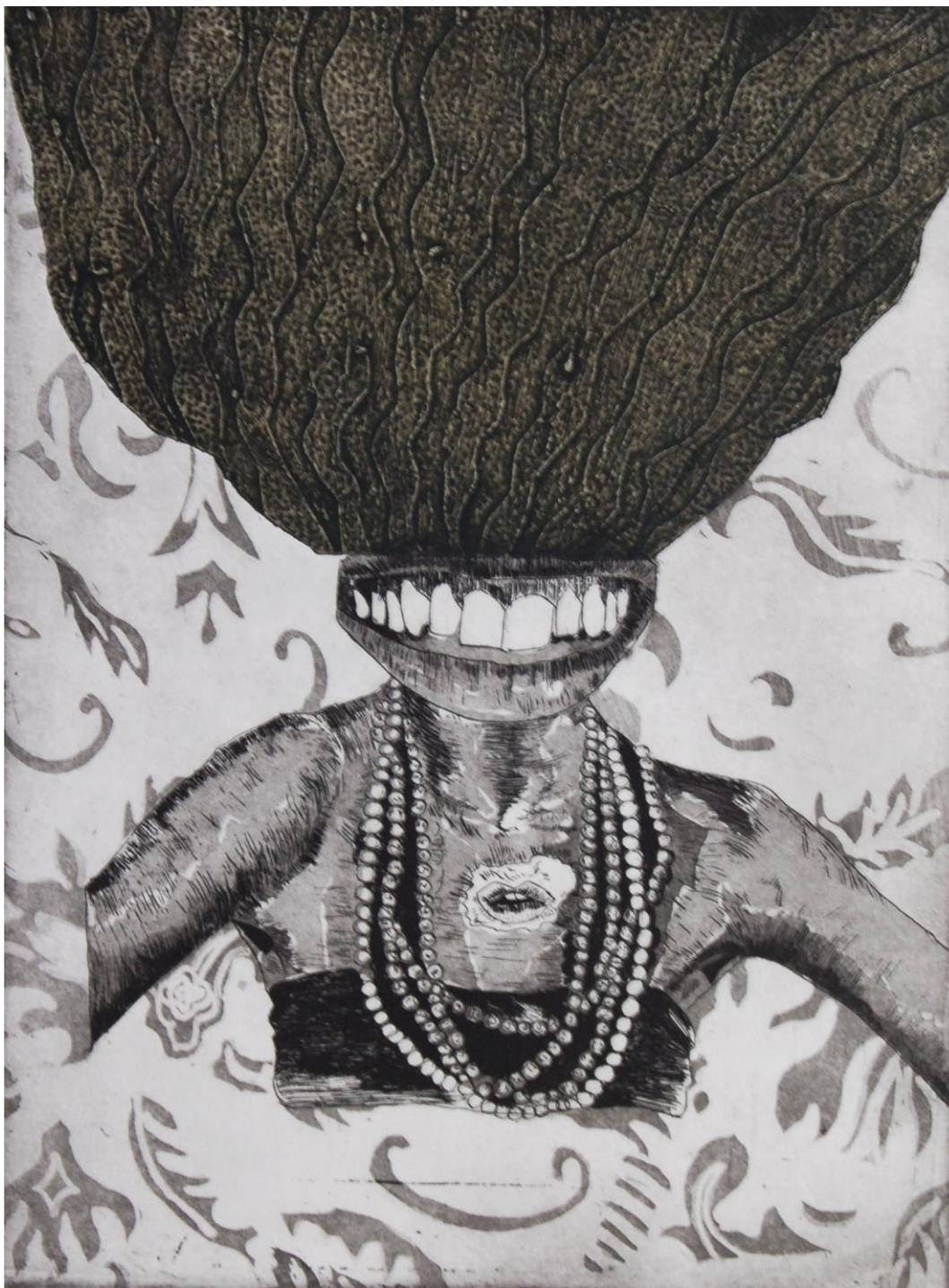
2018

Carboncillo/papel

95x70cm

2018

Huecograbado y colografía

25x20cm

2018

Huecograbado

20x20cm

2018

Punta seca

25x20cm

2018

Punta seca

20x20cm

2018

Punta seca y colografía

30x25cm

2018

Huecograbado

25x20cm

2019

Huecograbado/chine collé y colografía

40x50cm

2019

Colografía y punta seca

50x40cm

2019

Colografía
40x50cm
2019

Punta seca y colografía

20x25cm

2019

Huecograbado

50x45cm

2019

Huecograbado

2019

Bibliografía

Edwards Betty, (1999) *Nuevo aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro*. Ediciones Urano S.A. Barcelona

Eco Umberto, (2004) *Historia de la belleza*.

Entwistle Joanne (2002) *El cuerpo y la moda. Una visión sociológica*. Paidós Ibérica, S.A Barcelona.

Dondis A. Dondis, (2017) *La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual*. Gustavo Gili, SL. Barcelona.

Le Bretón David (2002) *Antropología del cuerpo y modernidad*. Nueva visión, SAIC. Buenos Aires.

Museo Nacional del Arte. (2008) *James Ensor, de lo real a lo imaginario*. Patronato del Museo Nacional de Arte. A.C. México, D.F.

Monasterio Ortiz Pablo, (1994) *Luna Córnea #4. El cuerpo*. Consejo Nacional para las Culturas y las Artes. México, D.F.

Rebel Ernest. (2008) *Autorretratos*. TASCHEN. Alemania