

**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
Y ARTES DE CHIAPAS**

FACULTAD DE ARTES

**LICENCIATURA EN ARTES
VISUALES**

ELABORACIÓN DE TEXTOS

**"Retrato de fuego"
Esencia de familia, serie de retratos con
la técnica de pirograbado.**

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

**LICENCIADO EN ARTES
VISUALES**

PRESENTA

ALEJANDRO MARTÍNEZ PALACIOS

ASESOR

**MTRO. RAMIRO DE JESÚS JIMÉNEZ
CHACÓN**

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

SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD

Autorización de impresión

Lugar y Fecha: Tuxtla Gutiérrez Chiapas, a 11 de octubre de 2021

C. Alejandro Martínez Palacios

Pasante del Programa Educativo de: Licenciatura en Artes Visuales

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

Retrato de fuego".

Esencia de familia, serie de retratos con la técnica de pirograbado.

En la modalidad de: Elaboración de textos.

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

ATENTAMENTE

Revisores

Mtro. Ramiro de Jesús Jiménez Chacón

Mtra. Sandra Beatriz Astudillo Constantino

Dr. Jorge Champo Martínez

Firmas:

Sandra B. Astudillo
Jorge Champo Martínez

c. c. p. Expediente

Dedicatoria

Para mi Padre.

Quiero que sepas que he acabado con esto que empecé hace más de dos años, el proyecto en el cual estabas ansioso por ver, porque sé que cuando hacía una obra, eras de los más emocionados, más cuando te retrataba y esta vez no fue la excepción.

Recuerdo cuando viste la obra por primera vez, estaba muy nervioso ya que presentaba todo el proyecto en un auditorio con micrófono, los veía a ustedes y a mis maestros, pero lo había logrado, los abrace, estaban muy contentos y yo estaba más que tranquilo. Hoy quiero que sepas que esto es por tí, que espero que sigas orgulloso y emocionado por lo que he logrado, que, aunque no pueda estar contigo hoy, sé que nos volveremos a ver.

Te extraño como nunca y te amo para siempre.

Agradecimientos

Gracias a mi familia, a mi mamá, por siempre estar al pendiente de mí, por tu apoyo, cariño y amor, no sabes cuánto te agradezco por todo lo que has hecho por esta familia, te amo. A mi hermana, abuelos, tíos y primos, que desde pequeño vieron en mi un talento, a ellos, que siempre me alentaban, presumían y apoyaban en todo lo que hacía, gracias a eso y más, estoy en donde estoy y pude terminar con este hermoso proyecto, fueron mi inspiración y siempre el impulso que necesité para lograrlo.

Gracias especiales a mis asesores. A mi maestro Ramiro de Jesús Jiménez Chacón, el cual me guio e hizo ver que podía culminar este proyecto, con una de mis mejores obras y usando la técnica que más me llena hacer. A la maestra Sandra Beatriz Astudillo Constantino, por su paciencia, consejos y apoyo total en sus clases y al Dr. Jorge Champo Martínez, por sus palabras, tiempo y sabiduría, los cuales me hicieron poder llevar a cabo este proyecto.

A mis profesores, que, durante todo mi camino universitario, me fueron guiando y ayudando a abrimme puertas en cada una de las ramas de las artes visuales, a perfeccionar cada técnica aprendida y a descubrir nuevas, gracias a cada clase en la cual buscaron la perfección en toda creación.

Y a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, por abrimme las puertas a la institución y permitirme formarme y convertirme en lo que soy.

Agradezco a mis asesores fuera de la escuela, a Ana Luisa Calderón Espinosa y Christopher Camacho Ovilla, por su apoyo y talento en la literatura y docencia pude alcanzar otro nivel de proyecto, a su cariño incondicional y creer en mi arte, el cual adorna su casa entera, gracias por todas esas horas de aprendizaje mutuo, risas y pláticas. A Guillermo Calderón Espinosa por estos más de 15 años de amistad, por tu apoyo y cariño de siempre, gracias familia.

A mis primeros maestros en este viaje de creación antes de entrar a la carrera: Leonardo Rafael Cordero Rodríguez y Luis Abraham Enríquez Pineda, gracias por el apoyo, enseñanza, confianza y oportunidad que me dieron para impartir mis primeros talleres, exponer mis primeras obras y venderlas, gracias por su apoyo y amistad de siempre.

Amigos y compañeros que siempre estuvieron conmigo, en las buenas y en las malas, en los proyectos dentro y fuera de la escuela, gracias a Ángel Andrés Tovar Aguilar, María José Venegas Gordillo, Maximiliano Silva Aguilar, Benjamín Albarrán Ramos, Miguel Ángel Figueroa García y Mayte Hernández Belmán, gracias por todos los momentos de diversión y estrés que tuvimos, este proyecto también va por ustedes, mi otra familia.

Gracias a Inma Daniela Espinosa Urbano, por estar en mi vida, por ser mi apoyo incondicional en todo lo que cursé de carrera y aún al culminar, gracias por siempre ver el talento que llevo dentro, por nunca dejarte de asombrar con las obras que hago, gracias a tu familia que siempre me ha apoyado y por recibirme con los brazos abiertos, por todo, gracias, te amo.

Gracias a Francisco Javier Avendaño por tantos años de amistad, por ser otro hermano para mí, por estar en los momentos más importantes de mi vida y jamás dejar de apoyarme, por apreciar y emocionarse con todo lo que hago y logro, te amo hermano.

Alejandro de los Santos Pérez, Daniel de Jesús Albores Ruiz y Alondra Albores Escobar, mismos años de amistad y hasta la fecha, siempre conmigo y en mi corazón, gracias por apoyarme y por recordarme siempre que su amistad es incondicional.

Y por último y no menos importante a mis nuevos amigos y familia, los que hicieron de mi pandemia la mejor receta que te pueden dar, gracias por todo el apoyo y talento que ven en mí, gracias: Fernando Mancilla Flores, Jorge Iván de los Santos Molina, Juan Enrique Robledo Rodríguez, Hernán Hernández Mendosa y Mauricio Arizmendi Martínez. Gracias por su cariño y apoyo, los amo.

ÍNDICE

Introducción.....	1
Planteamiento del problema.....	2
Justificación.....	5
Objetivos.....	7
General	
Específicos	
Capítulo I. Familia y esencia.....	8
1.1. Representaciones sociales.....	11
1.1.1. Roles de las representaciones sociales	
1.2. Familia.....	14
1.2.1. Tipos de familia	
1.2.2. Mi familia	
1.3. Esencia.....	23
1.3.1 La esencia y el ser	
1.3.2 La esencia en el arte	
1.3.3 la esencia en el retrato	
1.4. Belleza.....	27
CAPITULO II. Estado del arte.....	30
2.1. Pirograbado.....	30
2.1.1 Zachary Aronson	
2.1.2 Jordan Mang- Osan	
2.2. Retrato.....	44
2.2.1 Rembrandt	
2.2.2 Cesar Santos	
Capítulo III. Retrato de fuego.....	55
3.1. Proceso creativo.....	55
3.1.1 Materiales	
3.1.2 Retrato de fuego	
Conclusión.....	67
Bibliografía.....	68

Introducción

En este proyecto se incluirán dos de las partes más importantes de mi vida. Las cuales son mi familia y la técnica de pirograbado. Ambas son partes que me complementan como persona y creador a la vez, ya que sin el constante apoyo de mi familia, personal y profesionalmente, nunca habría podido conocer dicha técnica. Sin éstas, no hubiese encontrado la forma idónea para poder plasmar a mi familia de la forma en la cual son en verdad. Vista a través de mis ojos. Podré profundizar en temas que ya había visto en la carrera, tales como: el retrato, el dibujo y la belleza que yace en las obras. Entre ellas están las representaciones y roles, las cuales nos van marcando y formando como persona. Los tipos de familia que existen o los que se van formando a través de las nuevas generaciones. De igual manera se investigaron y encontraron diferentes referentes a esta técnica poco conocida donde me vi influenciado en la forma de trabajar de cada uno, igualmente reflejado en lo que quiero lograr sentir, mostrar y dejar marcado al espectador. Para este proyecto decidí retratar de manera individual y a la vez conjunta (políptico) a los integrantes de mi familia, con el fin de mostrar la esencia de cada uno de ellos identificando el rol que cumple cada uno en mi vida. Lo que hace que mi familia sea lo que es.

Planteamiento del problema

El primer acercamiento que tuve con el pirograbado fue mediante una experiencia de docencia en una academia artística, en la cual me ofrecieron dar una clase sobre ello. Puesto que no era una técnica muy conocida y por lo mismo aplicada; así fue como empezó la investigación práctica y ahora pasión por el pirograbado.

Actualmente el pirograbado ha pasado a ser una técnica poco utilizada por los artistas modernos, ya que relacionan más su uso como un método para realizar figuras religiosas o recuerdos sobre artículos de talabartería. Diferentes soportes como cuero, cartón, fibras naturales (jícaras, bambú, coco etc.) y madera que es lo tradicional. Haciendo con esto que su práctica en el arte sea menos reconocida y aplicada.

Durante el paso por la carrera he descubierto y llevado a la práctica diferentes técnicas del arte, como es la pintura, dibujo, grabado, escultura, ilustración, etc. Aunque cada una me ha dejado un valioso aprendizaje difícilmente he encontrado en alguna de ellas la pasión que me provoca el pirograbado. La manera de trazar, marcar la madera y convertir un dibujo en algo único me ha llenado de gozo a través de los años en que lo he practicado. La reacción del público y apreciación de los resultados en obras con el pirograbado, me impulsa a seguir practicándolo, ya que la mayoría no están familiarizadas con dichos trabajos. El impacto que provoca en cada una de ellas me deja ver como es una técnica poco entendida y muy poco aprovechada por la mayoría de los artistas. El pirograbado cuenta con diferentes soportes en los cuales se puede aplicar la técnica, por lo que la versatilidad crece, al igual que se puede apoyar de otras técnicas del arte para resaltar las obras, ya sea con la pintura o el sfumato para resaltarlo, siendo así una gran técnica con la cual es posible crear grandes obras.

Ver más allá en cada obra, buscando un porqué y el valor personal a mis trabajos de pirograbado me hizo elegir la temática de la familia, por lo que la mía será la protagonista en mi serie, buscando transmitir el significado que tiene para mí.

Buscando el significado de la palabra familia, pude encontrar diferentes resultados, los cuales en su mayoría se resumían a lo mismo, según el diccionario de la RAE familia es: “Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas.” (Española, 2019) Significado literal y claramente correcto, pero para mí la palabra familia es mucho más y muy importante, ésta engloba conceptos básicos que son nuestro día a día sin que tengamos conciencia de ello. La familia es amor, apoyo incondicional, protección, confianza, complicidad, errores, soluciones, consejos, amistad y valores. Podría mencionar infinidad de cosas que vienen con la familia pero para mí esas son las que tengo siempre presente y por las que agradezco estar rodeado de estos seres que me impulsan de una manera indescriptible en cada paso de mi vida. Sean buenos o malos momentos, es difícil encontrar la palabra soledad en esta fórmula y por lo cual me siento muy afortunado.

Por tal razón me pregunto, que sería de mí sin el sustento principal que es el amor de mi madre, el trabajo y dedicación de mi padre, los disgustos entre hermanos que en los momentos difíciles se vuelven mi principal hombro, y claro, no podía faltar la nobleza de Yoshi, que más que una mascota es alguien más de la familia sin el cual no estaríamos completos.

Actualmente mi familia no cuenta con una fotografía familiar más que de nuestra niñez, hablando de la de mi hermana y mía, el ver como esa bonita tradición de captar momentos y esencia de cada uno se ha olvidado, me hace crear una serie sobre ellos.

Las fotografías tienen gran cantidad de usos y propósitos, pero la mayoría usamos la fotografía para captar momentos que nos dejaron marcas en la vida, momentos que queremos atesorar para siempre y en los cuales al verlos encontrar gran nostalgia.

Las fotos nos sirven para contar historias, detener los segundos, para recordar a los que no están o ver como ya no somos los mismos. Tomamos fotografías para trascender y vivir cada momento como si estuvieras en ese instante.

Es una gran tradición que la mayoría de las personas utilizamos. Personalmente no he dejado de tomar fotos y captar momentos especiales, sin embargo, pensando más sobre ello debo admitir que mi familia dejó eso de lado por un largo tiempo, tal vez no por mis padres, si no que al crecer mi hermana y yo, como todos los adolescentes, dejamos de darle la importancia que se merece

nuestra familia y no por el simple hecho de querer, son procesos de independencia por la cual creo todos pasamos, pero hoy si anhelo una foto con mi mamá viendo como las canas empiezan a ser su aparición o mi hermana renegando por los chistes de mi papá para hacer que sonriamos. Nunca dejamos de amarnos y eso quiero captarlo; darle vida mediante una obra de pirograbado.

Por esta razón en este proyecto personal y de investigación, quiero hacer el planteamiento y la aplicación de conocimientos técnicos así como de la experiencia de la convivencia del plano familiar, que es mi principal motivación para representar a través de imágenes realizadas en la técnica de pirograbado sobre madera de triplay, que es en donde me propongo expresar estos recuerdos que son emotivos para mí.

Justificación

En mi vida hay dos cosas que me ayudan a seguir adelante, son: mi familia y mi pasión por el arte. La vida es más fácil cuando haces lo que te gusta y tienes a las personas correctas para alentarte.

Este proyecto es muy personal se abarcaran tres capítulos fundamentales, y con esto unir las dos partes más importantes de mi vida, mi familia y mi gusto por el pirograbado.

El pirograbado es por definición una “técnica que consiste en grabar dibujos sobre madera con un instrumento de metal incandescente.” (contributors, 2017) Pero estudiando más sobre ello podemos saber que además de la madera cuenta con otros soportes para realizarse, siendo una actividad muy versátil.

Por un tiempo estuve dedicado a hacer tatuajes. Mi conocimiento, al igual que la práctica con el pirograbado hizo de esta actividad algo más fácil el tatuar y pirograbar. Son actividades, aunque diferentes, tienen muchas similitudes, una es que ambas requieren de exactitud y precisión ya que borrarlas de los soportes no es nada fácil, son trazos permanentes que en el caso de los tatuajes solo cirugías laser pueden borrar y el pirograbado lijando nuevamente la madera o buscando otro soporte.

Llamo al pirograbado mi pasión porque he practicado diferentes técnicas del arte, y aunque de todas he aprendido y desarrollado aptitudes, ninguna logra llenarme de la misma forma que lo hace dicha técnica. La pasión por definición “hace referencia a la necesidad de hacer algo porque existe una fuerza interna que mueve al individuo a hacerlo, sobre todo está vinculado con una vocación artística.” (Julián Pérez Porto, Definición.De, 2013) Esto considero hace conmigo el pirograbado, su forma de convertir algo en arte me llena completamente y me hace recordar por qué elegí dedicarme al arte.

Para este proyecto elegí realizar retratos de mi familia ya que es algo que me gusta mucho, podemos definirlo como: “Retrato, del latín retractus, es la pintura, imagen o representación de una persona. El retrato más frecuente tiene una expresión plástica (una pintura, una fotografía o una escultura) que imita a la persona real. La intención es reproducir con la mayor exactitud posible el aspecto físico y la personalidad del sujeto retratado.” (Julián Pérez Porto, 2013)

No hay nada como captar la esencia de cada persona, y el retrato hace eso, permite ver y plasmar más allá en la mirada de una persona, las arrugas en la frente buscando recalcar la experiencia y madurez, nos ayuda a captar un momento y prolongarlo para siempre.

Mi familia no cuenta con una foto familiar actual una foto que marque lo que somos y hemos crecido hasta la actualidad, una foto que nos haga ver el antes y después de muchos obstáculos que hemos superado, así como de muchas alegrías que nos ha mantenido más unidos que nunca. Y es lo que quiero lograr con una serie de retratos sobre ellos, usando la técnica del pirograbado. El pirograbado le dará esa parte única que busco en mis obras, desde que el pirograbado llegó a mi vida, formé una preferencia bastante grande por esta técnica, a diferencia de las demás que ya había practicado. No es que las demás carezcan de importancia o complejidad, simplemente que el pirograbado con cada trazo y línea en madera que realizo, me hace disfrutarlo mucho y podría dejar pasar el tiempo sin notar que llevo todo el día trabajando con ello.

Para mí, el haber conocido la técnica cambió mi vida, desde impartir clases hasta elaborar presentaciones de mis obras.

Esta técnica no la conocí en la escuela, siempre he dicho que yo no descubrí el pirograbado, simplemente el me encontró a mí y se quedó en mi vida para darle un giro completo.

Con este proyecto quiero reforzar mis conocimientos tanto prácticos como teóricos del pirograbado y también me gustaría que personas ajenas a esta técnica, logren encontrarle al menos un poco de la pasión y gusto que le encontré yo.

Objetivo general

Presentar y explicar la esencia de mi familia por medio de una serie de retratos utilizando la técnica del pirograbado

Objetivos específicos

- Explicar la importancia de la esencia en las obras
- Representar las características de cada uno de los integrantes de mi familia por medio de un retrato empleando la técnica del pirograbado
- Explicar la relevancia actual de la técnica del pirograbado

Capítulo I Familia y esencia

El presente trabajo se centra en la esencia de mi familia representada en retratos creados mediante la técnica del pirograbado. La familia es de vital importancia para el desarrollo del ser humano, en ella encontramos amor, apoyo incondicional, protección, confianza, complicidad, errores y soluciones, consejos, amistad y valores, ya que, como lo afirma Agudelo: “La familia es un punto de partida esencial en la formación de las personas, y es considerada como la portadora fundamental para transmitir valores a los hijos, hecho que propicia que estos se conviertan en adultos virtuosos”. (Jaramillo, 2013)

Cada persona comprende el mundo de distinta manera, esto sucede por la formación que nos dan nuestros padres, el entorno en el cual crecemos va a modificar la perspectiva de las situaciones que acontecen a nuestro alrededor, en la vida de un artista esto va a modificar el modo en el cual expresan su sentir, muchos están arraigados a la figura materna ya que en ella encontraban consuelo, por ejemplo Rembrandt, Rossetti y Van Gogh nos abren una ventana a su corazón y mediante sus obras nos muestran el valor y la importancia de esta figura en sus vidas, cabe resaltar que no solo la madre es importante en la vida del hombre, también es importante la relación que establezcan con el padre y los hermanos en caso de tenerlos, no hay que olvidar el papel de las mascotas ya que también representan importancia, en caso de que no existan hermanos también se verá reflejado en la vida y la obra de los artistas, para muchos de ellos este vínculo sirve como motivación pero no cualquier tipo, esta motivación muchas veces estará permeada por sentimientos del pasado, por experiencias y alegrías, por pérdidas y tristezas, lo que detona el nacimiento de una obra es precisamente esto, la emoción que causan los recuerdos y que están enmarcados en el cuadro familiar.

Poder hacer una obra que represente lo que significa una persona presenta dificultad ya que no es fácil poder plasmar sus características físicas, se tiene que tomar en cuenta las proporciones, la mirada, los gestos de la persona en cuestión, en el caso de un familiar presenta facilidad ya que al tener conocimiento de la forma de ser de las personas es posible definir los aspectos a resaltar, los colores, las formas, los sentimientos, en el caso en específico de los padres

la misma relación que el artista tiene con ellos se verá representada en la obra, en el orden, en la forma, en lo que representa.

El poder de un pintor recae en la forma en la cual capta lo que sucede en su vida, por medio de los colores dará a conocer el estado de ánimo en el cual se encuentra, lo mismo que el escritor con las palabras y las descripciones en el caso del pirograbado es una experiencia por completo diferente, el olor, la presión puesta en el pirógrafo y la precisión juegan un papel importante para el artista, poder representar el significado de una persona por medio de esta técnica es un reto e involucrar a la familia es uno aún mayor, posteriormente se explicará el significado del pirograbado pero antes de llegar a ese punto es importante que se entienda el concepto de esencia ya que recurriré al mismo a lo largo de la investigación, según la RAE la esencia es “aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable de ellas”. (Española, 2019)

Este término se ha empleado desde la antigüedad, los griegos definían esta idea a partir de algo único que tiene el ser y se observa como una realidad persistente a pesar de la naturaleza o de lo que rodea al hombre que siempre está en un constante cambio. Es necesario recordar en la historia del *Principito*, una frase como la siguiente: “Lo esencial es invisible a los ojos” (Saint-Exupéry, 1998). Con esta oración evoca aquello que verdaderamente constituye a un hombre y no me refiero a todo aquello que tiene en su mundo exterior, haciendo referencia a su apariencia, a lo material o a su físico, sino, sino que la esencia está dada por los sentimientos, por nuestras ideas, por nuestras percepciones, por nuestra realidad que se vuelve única a partir de lo que se constituye en el interior de cada uno.

Recordemos que no solo basta con decir que la esencia es la existencia del ser humano, ya que la compartimos con otras especies y mucho menos la inteligencia, eso solo hace un ser superior a otras especies. La esencia del hombre se forma con lo empírico, porque a partir de este es como nos damos cuenta de ciertos errores que transcurren en la vida y eso lo vamos mejorando, esto se define más adelante como la valorización de las cosas y por supuesto nos va llevando a entender la realidad de lo que vemos. La pintura por ejemplo representa la esencia de todo objeto y el acto creativo es la característica esencial del ser humano; la expresión artística y creativa permite sublimar aquellas energías negativas que en ocasiones se apoderan de nosotros,

o mejor aún, permite sacar las alegrías que percibimos en nuestros días, por eso se dice que la creatividad es la esencia del ser humano.

Como sociedad podemos decir que la esencia es todo lo que refleja el hombre, sus características, sus visiones, su ideología, haciendo una unión entre este concepto y el de la familia es importante rescatar que cada familia maneja un sentir distinto, han sido criadas desde diferentes cunas, la ideología va cambiando con el tiempo pero las costumbres permanecen, para Sócrates “La esencia de una cosa es lo que hace que ella sea eso en sí misma y no sea otra cosa.” (Malena, 2008) Por lo tanto la esencia de cada uno es lo que nos va definiendo como individuos y uniéndonos en colectivo es lo que hace que las familias sean diferentes, pueden compartir algunas características pero no serán iguales, en el arte captar estas singularidades no es fácil, para poder lograr percibir y entender que es lo que hace que esa persona sea única y especial y poder transmitir eso mediante una obra es complicado, es un más complicado si uno se encuentra inmerso en el contexto familiar, aceptar que existen aciertos y errores no es fácil es por ello que en palabras de Rebeca Pardo:

En los últimos 30 años han sido numerosos los artistas que han realizado obras a partir de las imágenes familiares o de la intimidad, mayoritariamente desde el punto de vista autorreferencial. Este tipo de obras, generalmente, rompen con la imagen de familia feliz y de la supuesta unión entre parientes que suele estar presente en los álbumes familiares tradicionales... pero también se desmarcan del concepto tradicional de familia hasta el punto de hacer complicado el adjetivo con el que poder englobarlas a todas. (Sainz, 2013)

Es importante que reflejemos en las obras lo que realmente sentimos o percibimos con respecto a nuestro entorno familiar ya que sabemos que una fotografía puede estar preestablecida por quienes la integran, me refiero a que muchas veces una fotografía representa lo que nosotros queremos que represente, en muchas ocasiones nuestro estado anímico no es el presentado en una imagen, nuestra familia puede estar pasando por una situación complicada y en una fotografía parecer la más estable y unida. Muchas veces se distorsiona el concepto de familia por el hecho de que en cada generación se van actualizando los roles y valores sociales que rigen la conducta humana, los padres ya no se encuentran con los hijos, los hijos prefieren evitar el contacto con los padres y en común acuerdo deciden mantener su relación vía whatsapp y esto cambia al momento en el cual los padres deciden tomar la “foto anual” o “la foto navideña”, quien sea que vea la fotografía encontrará una situación perfecta y llena de amor, es por ello que en mi obra pretendo demostrar la esencia de cada uno de los integrantes de mi familia, de manera

individual, respetando sus características y personalidades, para que cuando se presente en su totalidad puedan conocernos a todos en conjuntos y conformando mi familia, con los errores y los aciertos de cada uno. Es importante que se aclare el concepto de retrato ya que lo emplearé a lo largo de mi trabajo, para Catarina

“El retrato es la representación de una persona donde se pueden ver sus características, puede estar relacionado con el parecido de los rasgos físicos, también representar posiciones sociales o la individualidad dependiendo del contexto, la raza, el entorno, la época o el clima político y social” (González, 2001)

Elegí el retrato porque durante el tiempo que he estudiado en la carrera ha sido con lo que más he trabajado, en dibujo y pintura principalmente, considero que retratar a las personas me permite conocerlas un poco más y dejar un poco de su alma plasmado en mi obra es una de las cosas que me interesa, es por ello que como técnica utilizaré el pirograbado que en palabras de Gabriel Fuentes es:

“La pirografía o pirograbado es una técnica basada principalmente en dibujar sobre una superficie que se pueda quemar, esta técnica fue muy utilizada en el antiguo Egipto, en China, y por supuesto entre las tribus africanas, de la cual llegó a su culminación en el S.XIX.” (Fernández, 2014)

La superficie que utilizaré será madera triplay con grosor de _____, es importante aclarar que en esta ocasión no utilizaré ningún pigmento para reforzar la obra ya que considero mantener la tradición de la técnica.

1. Representaciones sociales

Todos los seres humanos tenemos la capacidad de comunicarnos y es de este modo como damos a conocer la forma de concebir el mundo que nos rodea; esta ideología no se forma de manera aislada, es resultado de un conjunto de enseñanzas implícitas que hemos adquirido a lo largo de los años; desde que somos pequeños hasta la etapa adulta vamos adquiriendo características del grupo social al que pertenecemos, esto forma nuestra identidad, misma que se refleja por medio de las representaciones sociales. Moscovici las entiende como:

Una red de conceptos e imágenes interactuantes cuyos contenidos evolucionan continuamente a través del tiempo y el espacio. Cómo evolucione la red depende de

la complejidad y velocidad de las comunicaciones como de la comunicación mediática disponible. Y sus características sociales están determinadas por las interacciones entre individuos y/o grupos... (Rodríguez Salazar & García, 2011)

Desde que el individuo es pequeño le van inculcando ciertas normas y valores que rigen su comportamiento social, estos van evolucionando dependiendo del lugar y el momento en el que se encuentre. La interacción con otros va a determinar la concepción que cada persona tiene de su entorno, el contacto y el intercambio de ideas van moldeando la forma de pensar que se puede tener. En palabras de Cecilia del Palacio “las personas enfrentan el mundo de la vida desde la perspectiva del participante (como contexto de sus procesos de entendimiento) y desde la perspectiva del narrador (como medio cognoscitivo de autocomprensión)” (Rodríguez Salazar, 2001) tomando esto como base puedo afirmar que la forma de entender el mundo en el cual nos desarrollamos no solo depende de nuestra perspectiva, también depende de la perspectiva de las personas que nos rodean, principalmente nuestros padres.

Para Rodríguez Salazar “las representaciones sociales permiten que nos demos cuenta de cómo un determinado grupo social “ve”, “interpreta”, “da sentido”, a una zona de sus vivencias individuales y colectivas” (Rodríguez Salazar & García, 2011)(2007, p. 157), esto es lo que nos permite dar cuenta de la ideología que tienen las personas del contexto en el que están inmersos, cada uno tiene diferentes formas de entender su vida, también son entendidas en palabras de Rodríguez Salazar como “modalidades del pensamiento de sentido común que se generan, permanecen y transforman mediante procesos comunicativos cotidianos y mediáticos” (Rodríguez Salazar & García, 2011)(2007, p. 157); en este sentido, los sujetos generan las ideas que van a regir sus vidas a partir del seno familiar, es en ese lugar donde se adquieren los estereotipos que se deben cumplir para formar parte de la sociedad y desarrollar los papeles que les corresponden, una vez que los niños tienen claras las tareas que deben cumplir difícilmente cambiarán, es tanta la influencia que tiene esa representación que la mayoría de las veces defienden su forma de pensar delante de los que la consideran errónea. En caso de encontrar a otro niño con el que comparten las mismas ideas interactúa e intercambia información, de este modo es como se da cuenta de las diferencias que existen entre una familia y otra. Las representaciones sociales nos permiten conocer los prejuicios y las relaciones sociales que entablan los sujetos. Para Peña y Gonzales la representación social:

Es un fenómeno social que se manifiesta de varias formas: actividad cognoscitiva de orden social, producción de significados por parte del sujeto, forma de discurso, practica social donde se reflejan las instituciones sociales y determinante que releja las estructuras sociales en las que el sujeto se desenvuelve (Peña Zepeda & Gonzales, 2001)

Los arquetipos que cada sujeto tiene se forman a partir de las experiencias, temores, esperanzas y otros sentimientos, es de este modo como cada individuo puede tomar su posición en la sociedad, se debe recordar que las representaciones sociales son el reflejo interior de la formación que han tenido a lo largo de su vida, la forma en la cual actúen y piensen va a estar completamente ligada al tipo de vida que llevan; la estructura social depende completamente de que los individuos ejerzan correctamente sus roles, si por algún motivo no se cumplieran los roles la estructura colapsaría, por este motivo las representaciones sociales son tan importantes para el correcto funcionamiento de la sociedad, es por ello que cada familia estará determinada por el tipo de relación que exista entre los cabezas de familia (la madre y el padre) ya que en conjunto realizarán una mezcla de los que los conforma para así crear un nuevo círculo social.

1.1. Roles de las representaciones sociales

Moscovici nos dice que las representaciones sociales cumplen dos roles, esto quiere decir que desempeñan dos funciones distintas para poder cumplir su papel y darle validez a las representaciones de cada sujeto; el primero es para convencionalizar los objetos, personas y eventos, mientras que el segundo nos indica que las representaciones son prescriptivas. Según Moscovici el primer rol “les otorga una forma definitiva, las localizan en una categoría y gradualmente las establecen como modelo de cierto tipo, distinto y compartido por un grupo de personas” (Rodríguez Salazar & García, 2011), esto lo indica la sociedad en la que el sujeto se desenvuelve, pues debe cumplir con estas normas para poder formar parte del círculo social al que quiere pertenecer, al tener definido este modelo la actuación del sujeto estará cien por ciento ligada a ella, ésta será la forma en la cual se podrá desenvolver en cualquier ámbito; existen variadas representaciones sociales para diversos roles, por este motivo, al tener claros los aspectos que debe cumplir el individuo, éste será un ser aceptado por la sociedad.

El segundo rol es el que “nos imponen con una fuerza irresistible. Esta fuerza es una combinación de una estructura que se nos presenta antes de que empecemos a pensar y sobre una tradición que nos marca qué debemos pensar” (Rodríguez Salazar & García, 2011) estos son modelos que han sido impuestos desde antes del nacimiento del individuo y han regido a la sociedad durante siglos, esto ha sido posible porque las ideas que se tienen sobre ciertos temas van formando poco a poco “reglas” que se heredan de generación en generación, de este modo se transmiten y no mueren, solamente van modificándose al momento histórico en el cual se está poniendo en práctica, en este caso el prototipo del padre y madre ha sido el mismo durante décadas, se ha modificado pero en general las normas que validan lo que es ser madre y padre están bien definidas por la sociedad, también lo están los prototipos de los hermanos, es evidente que el peso recae en el hombre y no en la mujer ya que vivimos en una sociedad machista por lo cual si el hijo (sea mayor o menor) presenta problemas con la hija podremos observar que los padres reprenderán al varón por su conducta, esos “castigos” van marcando la vida del niño que el día de mañana será un hombre, mismo que volverá a ejecutar las normas que le fueron enseñadas y esto ira definiendo la esencia de cada persona.

2. La familia

Todo lo anterior nos lleva hasta este tema, es claro que las representaciones sociales van a modificar la forma en la cual percibimos el mundo que nos rodea y que los roles van a marcar la forma en la cual nos comportamos dependiendo en contexto en el cual nos encontremos, una vez claro esto es importante que lleguemos al núcleo de todo, la razón por la cual llegué hasta aquí, La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos “es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado” (Declaración), en mi caso, nuestra familia está conformada por cuatro integrantes y una mascota: mis padres, mi hermana, mi perro Yoshi y yo. Cada uno de nosotros cumple con un rol completamente diferente, tenemos características que nos hacen distintos pero convivimos de la manera más sana posible.

La esencia de cada uno será presentada en mi obra por lo cual es importante que se comprenda que elegí a mi familia porque es lo más importante para mí, como seres humanos

tenemos la tendencia de jerarquizar las cosas por su importancia, en mi caso, si hiciera una pirámide como la de Maslow en la base tendría a mi familia y como segundo término el pirograbado ya que se me facilita y disfruto hacerlo. Es importante que comprendamos que cada ser humano va a desarrollarse de manera diferente, las situaciones que viva irá moldeando su personalidad y sus gustos, estos gustos están presentes porque en algún momento de su vida tuvieron un encuentro con ellos en el seno familiar, en mi caso el acercamiento con el arte fue distinto pero mi familia siempre me llevó de la mano y hasta el día de hoy no me ha soltado. Es fundamental que los padres apoyen a sus hijos en el cumplimiento de sus sueños y metas, las familias no siempre están formadas de la manera tradicional (como la mía), en muchos casos los abuelos son quienes juegan el rol de los padres, en otros casos existe la ausencia de uno de los progenitores y en otros casos las familias están formadas por adopciones, la diversidad es una de las características sociales de nuestra era, es por ello que el concepto de familia va a cambiar dependiendo de la persona a la que se le pregunte, la concepción que cada uno tiene de este tema es variado y a la vez simple pero siempre será concreto.

2.1. Tipos de familia

Según la revista Amai de octubre del 2016, en nuestro país existen once tipos de familia por lo cual considero importante que se presenten y explique cada una. (López Romo, 2016)

1. Familia reconstituida.

La preocupación de estas familias es conciliar las tradiciones y los hábitos de las familias originales con un nuevo estilo de vida. Estas familias tienden a tomar decisiones muy planeadas y racionales a fin de evitar conflictos y facilitar la convivencia entre las dos tradiciones, esto es común en las familias de nuestros padres, abuelos e inclusive en las nuestras ya que normalmente ambos lados buscan un punto medio entre las formas de pensar de ambas familias para que la nueva ideología creada integre un poco de ambas para que ninguna parte se sienta ofendida o menospreciada por lo tanto los hijos de este tipo de familias son el resultado de la mezcla de ambos mundos.

2. Co-residentes.

La preocupación de esta familia es contar con un entorno práctico, económico y divertido que facilite el tránsito hacia otra etapa de vida familiar o profesional. Los hogares están equipados de manera básica y cuentan sólo con lo necesario. Compran exclusivamente lo necesario para subsistir de acuerdo con su presupuesto ya que sabemos que en el momento que estamos viviendo la situación económica muchas veces no alcanza para dar a los hijos el nivel de vida deseado es por ello que en este tipo de familias podemos encontrar practicidad en cuanto a la construcción de un ambiente sano, en este tipo de ambiente los hijos son dotados de lo necesario y se busca que ellos se sientan conformes con lo que tienen para que a partir de ello busquen hacer mejoras y progresar.

3. Papa solo con hijos.

Está compuesto por padres viudos o por padres que al divorciarse buscaron la custodia de los hijos. También hay algunos padres que fueron abandonados por la pareja. Predominan los padres permisivos, que generalmente involucran a los hijos en las decisiones. La principal preocupación de estas familias es facilitar el desarrollo de los hijos de una manera práctica y sin conflictos, el problema que podemos observar en este tipo de familias es que los hijos por lo general buscan la figura materna que les hace falta y el padre al darse cuenta de que no puede llenar ese vacío muchas veces se encuentra frustrado, aclaro que no por ello se transforma en una familia disfuncional ya que de algún modo el padre siempre buscará el beneficio emocional, social y académico de sus hijos.

4. Pareja joven sin hijos.

La preocupación o motivación de estas parejas es prolongar el placer de estar juntos, sentirse una pareja unida y sensual. Por tanto, buscan productos, marcas y experiencias que les ayuden a incrementar el placer y el disfrute de la relación. Son los mayores consumidores de productos étnicos, vinos y productos gourmet. Suelen tener los equipos más sofisticados de tecnología, comunicación, limpieza y preparación de alimentos. Buscan experiencias de compras sofisticadas y placenteras, este tipo de familia es el que está de “moda” en la actualidad ya que las parejas muchas veces prefieren vivir experiencias que les llenen de satisfacción antes de perder la oportunidad por ser padres, los hijos son vistos como un distractor y se pierde el interés en tenerlos.

5. Pareja del mismo sexo.

La preocupación de estas familias es constituirse como una verdadera familia que pueda actuar con total libertad, pero también lograr que sus integrantes sigan siendo reconocidos como líderes en opinión, a la vanguardia en el consumo de productos y marcas. Los hogares y el estilo de vida de las familias del mismo sexo suelen ser vanguardistas y estar a la moda. También son hogares altamente equipados en tecnología, entretenimiento y equipos de limpieza y preparación de alimentos. A este tipo de familias les gusta probar y experimentar con nuevas marcas y productos que les permitan reafirmar su opción de vida, desafiando roles tradicionales, como sociedad aun no estamos listos para aceptar este tipo de familias ya que son sumamente criticadas por los roles que se ejercen dentro de la misma, por ejemplo: en una familia donde existen dos mamás ¿Quién ejerce el rol de padre? Es una pregunta constante y cuya respuesta está lejos de mantener contenta a nuestra sociedad, aun no se comprende que mientras dos personas que se aman están dispuestas a formar un ser humano es más que suficiente, aunque sean del mismo sexo.

6. Nido vacío.

Son familias cuya pareja es mayor de cincuenta y cinco años, en las cuales los hijos ya dejaron el hogar. En algunos casos son parejas que nunca tuvieron hijos, en Canadá podemos observar este tipo de conformaciones familiares, es común que a cierta edad los hijos buscan hacer su vida por separado (ya sea por matrimonio o por independencia) y por este motivo los padres se encuentran solos por primera vez desde el nacimiento de su descendencia, la experiencia de ellos no es placentera ya que llegan a sentirse olvidados e inútiles pues es común que la vida de ellos dependa del bienestar de sus hijos, en este caso el nido vacío también está representado por los adultos que son abuelos.

7. Papa, Mama y niños.

Constituyen el tipo de familia más fácil de encontrar. El motor de estas familias lo constituyen los niños. El padre y la madre están permanentemente preocupados por propiciar y facilitar el sano desarrollo de los hijos, y por tanto buscan productos y marcas que ayuden al logro de esta tarea, la familia tradicional está conformada de esta manera, en este tipo de conformación es normal encontrar padres que trabajan tiempo extra por darle a los hijos lo que necesitan y lo que no necesitan pues consideran que de esta manera serán felices, muchas veces podemos darnos cuenta de que este tipo de familia termina siendo disfuncional pues al tener a los hijos como el centro dejan a un lado el matrimonio y termina en divorcio, en caso de no ser así podemos encontrar que crean “niños emperador”, en palabras de Miriam Fernández:

El “síndrome del emperador” aparece cuando un niño que debería ser feliz y hacer feliz a sus padres se convierte en el símbolo de una falta de tolerancia de la frustración que parece cada vez más dominante en nuestra sociedad. Este joven quiere hacer las cosas como él quiere, y lo quiere ahora, y no le retiene (arredra) la conciencia a la hora de ser violento; porque no quiere escuchar ni parece entender lo que sus padres traten de enseñarle. (Fernández Barrientos, 2009)

Este tipo de niños suelen ser groseros y sienten que deben dominar a los padres, los padres cumplen con la demanda de su hijo y les otorgan lo que piden para que no se genere ningún tipo de fricción entre ellos y sus pequeños, si el hermano mayor presenta las características de un niño emperador es común encontrar que el hermano o hermanos menores tienden a mostrar la misma actitud y es de esta manera como los padres pierden autoridad y son dirigidos por los menores hasta que alcanzan la mayoría de edad y terminan siendo incontrolables.

8. Mamá sola con hijos.

Aunque existen madres solteras que han elegido voluntariamente esta forma de vida, la mayoría de las madres solteras lo son por las circunstancias, en general por el abandono o la irresponsabilidad del padre. La preocupación de estas familias es sacar adelante a sus hijos en un entorno de muy pocas posibilidades socioeconómicas, es normal que encontremos mujeres que trabajan doble turno para mantener a su familia, esto ocasiona que los hijos adquieran responsabilidades que no les corresponden, por ejemplo: cuidar a los hermanos, darles de comer, hacer la tarea con ellos. En otros casos podemos encontrar niños que se encuentran en completo abandono o se quedan al cuidado de otro familiar pues la madre no cuenta con el tiempo necesario para atenderlo. En general se puede observar un ambiente de apoyo pues los hijos

generalmente entienden la carga de la madre y la ayudan a aligerarla, tienden a ser más agradecidos y buscan superarse.

9. Padres, hijos y otros parientes.

La mayor parte de las familias extensas se forman cuando el abuelo, la abuela o los dos habitan con la familia nuclear. Sin embargo, en las últimas décadas han crecido las familias extensas en las cuales la tercera generación se forma con la llegada de los nietos. La preocupación de este tipo de familias es conservar y promover las tradiciones y los valores de la propia familia, de su comunidad y de su país. Suelen ser familias orgánicas y solidarias, en las cuales los problemas se resuelven por consenso, así como por decisión del jefe de familia, cuya autoridad es reconocida y respetada por todos los miembros de la familia, este jefe de familia por lo general es representado por uno de los dos abuelos (dependiendo de que la familia este fundamentada en un patriarcado o en un matriarcado), comúnmente estas familias tienen problemas para ejercer autoridad pues los hijos son educados tanto por los abuelos como por los padres y al chocar la ideología suelen confundirse, uno de los principales causantes de este tipo de familia es la economía que se está viviendo pues es más cómodo que los hijos ya no salgan de la casa de los padres para así poder formar una familia y no realizar los pagos que genera una casa particular. Los hijos terminan siendo de los abuelos pues son ellos quienes generalmente pasan más tiempo con ellos ya que los padres trabajan y en otras ocasiones no permiten que los padres tomen decisiones, son cuestionados y se les quita autoridad frente a los pequeños, por este motivo cuando crecen tienden a reconocer como figuras de autoridad a los abuelos y no a los padres.

10. Papa, mama y jóvenes.

En estas familias, los padres están muy preocupados por seguir siendo jóvenes, para estar a la altura de sus hijos y así poder entender y facilitar su desarrollo. Al ser sus hijos jóvenes más independientes, los padres buscan aprovechar esta etapa para procurar su propio desarrollo, aquí podemos encontrar a los famosos “chavorrucos” estas personas que no entienden que su etapa juvenil ya pasó y buscan estar a la “moda” para poder encajar con sus hijos, en muchas ocasiones los padres no saben dividir la responsabilidad de ser padres con la parte de ser los amigos de sus hijos por lo cual esta línea se borra y pierden el control sobre ellos, es común encontrar que son

amigos de los amigos de sus hijos y buscan mezclarse en cualquier fiesta o reunión donde más jóvenes se reúnen, en algunas situaciones los padres avergüenzan a sus hijos pues no respetan su espacio y los comienzan a incomodar al punto en el cual ellos desconfían y buscan a otras personas para que llenen el vacío que ellos están dejando a pesar de vivir con ellos y estar todo el tiempo cerca.

11. Familia unipersonal.

La preocupación de estas familias es aprender a vivir solos y desarrollar un estilo de vida que les permita no extrañar la compañía. Los hábitos de preparación y alimentación de estas familias son muy diferentes a los de otros tipos de familias. En general se cocina poco y en pocas cantidades. No les gusta comer solos, y la preparación para una sola persona resulta costosa. Suelen comer con frecuencia fuera de casa, este tipo de familia lo podemos encontrar con los estudiantes foráneos, ellos buscan la manera de adaptarse a un nuevo entorno con la finalidad de estudiar pero al mismo tiempo celebran la independencia que esto les ocasiona, también podemos encontrar este tipo de formación en personas que se independizaron de casa sin necesidad de estar casados, son personas que disfrutan de su soledad y no sienten la necesidad de compartir su espacio con alguien, es normal que adquieran una mascota como compañía pero no algo serio con otra persona.

En la actualidad, las diversas clases de familia, las cuales solían ser principalmente la extendida y la nuclear, se han visto cada vez más y más desplazadas por una rica diversidad.

Algunas de las más recientes, sería la homoparental, la cual consiste en dos personas del mismo sexo, pero sigue siendo ilegal en muchos países, dificulta el que se tenga resultados estables.

En los últimos años también se ha optado por tener mascotas rellenando el rol de los hijos con esto, aún faltan estudios que avalen lo sano que es el humanizar animales puesto que los que reciben la mayor satisfacción son los dueños y no las mascotas.

También se ha notado un incremento en las familias unitarias, aquellas que consisten en un solo individuo como resultado de enviudad, divorciarse o simplemente tomar la decisión de dedicarse a sí mismo.

Entre las clases más acomodadas, se prioriza una relación de parejas sin tener hijos de por medio que los frenen profesionalmente, tan solo su pareja que los acompañará en su recorrido. La diversidad que se ha dado, al igual que los cambios han enriquecido y ayudado a eliminar ciertos tabúes sociales. Desde mi punto de vista, todos deberían normalizarse, sabiendo experiencias de otras personas, crecer solo con una madre o padre, o ser criados por abuelos fue lo más normal o lo más natural. Eso favorecería un desarrollo más saludable, en especial cuando, lleguen a los niveles básicos, que es cuando tendrán el conocimiento del resto de las familias. Normalizar y preparar a las generaciones para estos cambios, permitirá un mejor desarrollo alejado de incertidumbre.

2.2 Mi familia

Describir a mi familia, quienes la integran, la cualidad de cada uno, el por qué somos como somos y sobre todo, la importancia que tiene para mí, es una tarea que no tiene complicación alguna, es muy fácil hablar de cada uno de ellos cuando se siente el orgullo que yo siento por ella. Mi familia está integrada por mi mamá, mi papá, mi hermana, nuestra mascota yoshi, y yo. Somos una pequeña familia que pese a todo siempre logramos estar en armonía, nos apoyamos, nos escuchamos y sabemos que no solo tenemos una casa, un techo, sino un hogar, un lugar donde siempre nos resguardaremos en los peores momentos y dónde la soledad nunca se hace presente. Disfrutamos mucho de nuestra compañía, normalmente los fines de semana son para estar juntos, ya que desde que tengo memoria mi papá ha viajado mucho por cuestiones del trabajo, siempre buscando lo mejor para el crecimiento de nosotros, antes sus viajes se limitaban a ser dentro del estado, pero ahora es más difícil porque está fuera de y por esa razón, podemos verlo únicamente uno o dos fines de semana del mes. Por ese motivo cada que llega tratamos de disfrutar cada minuto con él, salir, estar en casa, ir a casa de mis abuelos, cualquier lugar se disfruta, siempre y cuando se trate de estar juntos. Mi papá es un gran ejemplo de perseverancia y fuerza, ya que él desde temprana edad sufre de diabetes, por lo que viajar tanto no siempre es lo más recomendable, ahí es dónde veo el valor real de un abrazo y beso de su parte, porque hace todo lo posible para que lo imposible sea posible y eso es algo que siempre tendré presente. Y claro, todo esto no sería posible sin la fuerza principal de mi papá y apoyo incondicional, mi madre, decir que es la mejor mamá en el mundo es decir poco o no decir nada, ninguno de nosotros seríamos lo que somos si no fuera por ella, el sacrificio lo conozco gracias a ella, el apoyo y amor más incondicional que conoceré en toda mi vida ella me lo ha demostrado, de verdad no podría pedir más con mi mamá, cualquier cosa que necesitemos o algún problema que tengamos siempre está para ayudarnos, para cambiar las cosas o verla de la mejor manera, a veces es muy tarde cuando te das cuenta que tienes a los mejores padres, a la mejor mamá o papá o hasta la familia entera, desde que tengo memoria siempre he sabido que tengo lo mejor y que siempre lo tendré o lo tuve, mi mamá siempre ha estado conmigo en mis eventos, expos, presentaciones, ventas, trabajos etc. Me ayudó y apoyó en el proceso de cambio de carrera, porque antes estudiaba diseño gráfico y cuando no me sentí cómodo, es ahí donde creí que mis padres no estarían de acuerdo, pero todo lo contrario ahí estaban para mí y me dijeron que con lo que me sintiera cómodo y feliz ellos también lo estarían. Puedo tener partes malas en mi vida,

pero sin duda nunca dudaré que todos esos problemas se hacen chiquitos cuando volteo a ver a mis padres y me doy cuenta en dónde estoy y lo afortunado que soy. Ahora, mi hermana, aunque siendo honesto no podría decir que es mi persona favorita en el mundo, no quita todo el amor que le tengo. Creo que las rivalidades entre hermanos, son un baile que todas las familias pasan, no digo que esté bien, pero siendo dos personas tan diferentes como lo somos ella y yo, es muy difícil ponernos de acuerdo en la mayoría de las cosas, y aunque a veces nos pasemos el uno con el otro siempre encontramos un momento en el que podemos ponernos de acuerdo en algo, platicar y aunque sea por solo un segundo, logramos tener una verdadera conexión de hermanos que nos hace recordar que siempre estaremos el uno para el otro. Ella ha sido mi compañera, amiga por toda mi vida, a veces me cae mal y a veces simplemente es mi hermana, con la que crecí y he vivido todo esto. De las cosas maravillosas que ha hecho mi hermana no solo porque ella quería sino para toda la familia es comprar a Yoshi, llegó de 3 meses a nuestras vidas, yo poco molesto porque ella había obtenido una mascota, no sabía que el tener una no es de solo uno, sino de todos, no podía ver a Yoshi en un inicio, ya que los celos me segaban, hasta que comprendí que sí, era un bebe y que podía ser de todos, y así ha sido durante diez años, una gran parte de esta familia que sin él, no seríamos los mismos de ahora.

3. Esencia

La esencia es aquello que nos conforma como seres humanos, desde la antigüedad ha sido reconocida y estudiada por los filósofos, muchos difieren en cuanto a su definición, pero todos coinciden en su existencia. Todos sabemos que estamos conformados por algo más que nuestro cuerpo, existe un componente extra que nos hace distintos, nuestra vibración o lo que proyectamos es básicamente nuestra esencia, este componente ha sido reconocido por distintas culturas por ejemplo en San Juan Chamula, Chiapas, es común encontrar habitantes que no permiten que tomes alguna fotografía pues ante su ideología “les robas el alma”, esta expresión ha sido mal entendida por la mayoría de nosotros pues ellos se refieren directamente a la esencia, llego a esta conclusión pues el miedo que ellos presentan se debe a que piensan que la cámara captará sus atributos o características individuales (la esencia) y no tendrán oportunidad de tenerlos nuevamente por lo cual perderían su singularidad.

Las características que nos hacen especiales, aquello que nosotros no podemos ver pero los otros si es básicamente la esencia de cada uno de nosotros, por esta razón elegí captar la esencia de mi familia, considero que es importante que todos sepamos que es aquello que demostramos todos los días con nuestras actitudes, que es aquello que proyectamos de manera inconsciente pues cabe resaltar que nuestra esencia no se puede modificar, somos lo que somos y eso es lo que proyectamos, podemos intentar ocultarlo con otras actitudes pero al final siempre saldrá a la luz quien realmente somos.

En ocasiones es difícil realizar este tipo de obras pues es posible que al percibir una característica negativa del otro y la plasmemos, hagamos que se sienta inconforme, ofendido o difamado ya que muchas veces no sabemos quiénes somos realmente, una fotografía puede encerrar mil mentiras ya que cuando utilizamos este tipo de técnicas buscamos la estética de la imagen, que lo que se vea sea lo bueno, resaltar las atribuciones positivas de la persona y rara vez dejamos que la esencia resalte. En mi caso es importante que aclare lo siguiente: las obras presentadas tienen la finalidad de demostrar la esencia por completo de quienes integran a mi familia sin la intención de ofender o menospreciar a ninguno de quienes la integran.

3.1 La esencia y el ser

Es importante que entendamos al “ser” como *“el acto de existir y otra la unión que haya en entendimiento entre los dos términos de una proposición” esto quiere decir que con el simple hecho de existir ya somos un ser, el cuerpo que nos conforma es básicamente una vasija que contiene nuestra esencia, misma que es considerada como “lo que se encuentra en el ser autárquico de un individuo constituyendo lo que él es”* (Abbagnano, 1997)(Abbagnano, 1997, p. 432). Con estas dos definiciones se aclara un poco la diferencia que existe y también se establece la relación inquebrantable entre ambas pues una no puede existir sin la otra ya que la esencia es lo que le da las cualidades o atribuciones al ser.

De manera más clara imaginemos que el ser es una caja, si no tiene esencia la caja será un simple objeto inanimado, básicamente un “ser”, pero si adornamos la caja, le ponemos color, diseño y la hacemos única tendrá esencia, es decir que todos nosotros necesitamos de la esencia para demostrar aquello que nos hace ser nosotros, por citar otro ejemplo, como seres humanos siempre estamos en búsqueda de la persona ideal, cuando nos enamoramos es común que la

atracción hacia la otra persona comience con la vista, pero con el paso del tiempo nos acercamos a la persona y la vamos descubriendo, es posible que al verla pensemos y nos predispongamos a ciertas actitudes pues es ahí donde tenemos el primer acercamiento a la esencia de la misma pero solo podemos conocer la verdadera esencia de la persona al tratarla, es inútil intentar explicar o plasmar la esencia de alguien si no tenemos un acercamiento con ellos, es en este tipo de casos cuando encontramos obras sin sentimientos, planas o simplemente vacías (me refiero a vacías no por la composición sino porque no transmiten ningún sentimiento). En conclusión, el ser y la esencia están atados, pues la esencia sostiene la vida y sin vida no hay ser.

3.2 La esencia en el arte

Tanto la esencia de la cosa como la del artista mismo, se identifican de modo vivo, abriéndose paso hacia la expresión. La sensación de sí mismo que tiene el artista confluye con su modo de ver la cosa; la estructura de sentido de la cosa se percibe desde la emoción de la percepción de sí mismo; y ambas cosas ocurren de tal modo que se convierten en forma. (Guardini, 1960)
(Guardini, P.326)

Ya tenemos claro lo que es el ser y lo que es la esencia por lo cual ahora abordaré esta perspectiva desde un punto de vista más complejo; el arte. Como creador es importante que tenga claro cuáles son los puntos a resaltar en una obra, las características y las singularidades de las personas que tengo frente a mí, esto será determinado por mi percepción del otro, recordemos que la percepción está determinada por el modo de vida de la persona, por sus actitudes y costumbres, es así como lo que observamos lo comprendemos desde nuestro punto de vista para ser regresado a la realidad como un producto completamente nuevo, es por este motivo que podemos ver obras basadas en el mismo modelo representadas de manera distinta por distintos artistas.

Un ejemplo de la importancia que tiene el correcto conocimiento de la persona lo podemos encontrar en Modigliani pues parte de su técnica de construcción consistía en pintar los ojos de la persona en cuestión al final pues “solo los pintaría al conocer su alma”, y así lo hacía, una vez que tenía clara la esencia de la persona podía pintar los ojos para dar por terminada la obra y entregarla. A lo largo del tiempo distintos artistas se han encontrado con este difícil

paso para realizar su obra, una obra que capta por completo la esencia de la persona es “locura” realizada por Maurice Utrillo, a pesar de ser un autorretrato que representa su depresión a causa del alcohol y las drogas, logra proyectar la esencia del pintor en ese momento pues al verla es común que sintamos desesperación, tristeza y hasta nos pongamos en los zapatos del artista, es en este punto donde recae la importancia de poder captar la esencia de quien vamos a plasmar pues si logramos que esas cualidades sean apreciadas por alguien más habremos realizado la mejor obra.

3.3 La esencia en el retrato

Hemos llegado al punto más difícil, captar la esencia en un retrato, muchos dicen que es fácil pero en realidad no lo es, casi en su totalidad todo depende de la actitud presentada por el modelo de la obra al momento de realizarla, pero el poquito que resta depende del artista pues la actitud que presentemos al momento de realizarla también se quedará ahí, he escuchado muchas veces comentarios sobre algunas obras: “me da tristeza”, “me da miedo”, “me da paz”, “me siento feliz”, “me da coraje verla” hasta he llegado a escuchar que les da “asco” esto tiene que ver con la esencia en el retrato, esos son los sentimientos que el autor quiere proyectar mediante su obra y así son captados por los espectadores.

Cuando se trata de retratar a una persona que conocemos, las cosas se vuelven un poco más complicadas ya que tendemos a retratar lo que esa persona representa para nosotros, separar lo que sentimos de lo que queremos proyectar es un tanto difícil ya que no podemos ser objetivos al trabajar con sentimientos, el alma de un artista es sensible a todo tipo de cambios en su alrededor, poder captar la esencia de alguien no es cosa sencilla pero una vez que se logra muy difícilmente se podrá perder el sentido de lo que se está haciendo. En un artículo de la capital denominado “Retrato pictórico” podemos encontrar que dice “El retrato es la representación de una persona en su esencia, en donde se expresan características que le identifican, como pueden ser el género, edad, personalidad, rasgos fisonómicos, identidad social y cultural, estado de ánimo, por mencionar algunos” (Arte., 2018) (esto quiere decir que como artistas debemos tomar en cuenta todo lo que rodea a la persona que estamos retratando para poder proyectar lo que deseamos.

1.4. Belleza

“En efecto, éste es precisamente el camino correcto [...], empezar por las cosas bellas de este mundo y, sirviéndose de ellas a modo de escalones, ir ascendiendo continuamente: de un solo cuerpo a dos, de dos a todos los cuerpos bellos, de los cuerpos bellos a las bellas normas de conducta, de las bellas normas de conducta a los bellos conocimientos, y a partir de los conocimientos acabar en aquel que no es otra cosa que la belleza absoluta, para que conozca por fin lo que es la belleza en sí.” Platón, El banquete.

Un buen retratista siempre va en busca de la belleza de sus cuadros, pero ¿qué es la belleza? No hablamos de una belleza superficial, va más allá, un concepto tan etéreo que podría tener diferentes significados de acuerdo a la profundidad de respuesta que estemos buscando.

La belleza según definición, “está asociada a la hermosura. Se trata de una apreciación subjetiva: lo que es bello para una persona, puede no serlo para otra. Sin embargo, se conoce como canon de belleza a ciertas características que la sociedad en general considera como atractivas, deseables y bonitas.” (Porto & Gardey., 2013)

Ahí se menciona como la belleza puede variar a la perspectiva de una persona, lo mismo pasa con los retratos, el artista busca encontrar hermosura en su cuadro, la perfección y desde ese momento es lo que hace bella la obra. Existen muchas miradas, tanto el retratista como el observador y las opiniones siempre van a variar.

Existen patrones de belleza que generan armonía dentro de la diversidad. Todos los rostros humanos cuentan con la misma anatomía, pero con diferentes características que nos hacen tener un rostro único. Las emociones también generan belleza y son parte fundamental de un retrato y de la identidad de la persona retratada. “El autor de un buen retrato se deja conmovir por la forma del rostro del modelo y selecciona o enfatiza formalmente los rasgos que le ayudarán a guiar la mirada del espectador hacia la emoción que desea transmitir. Es en esa unidad de recursos expresivos donde reside la belleza del retrato, donde cada parte está en relación a las demás y al conjunto.” (Planas, 2019)

Así que la belleza no se centra en si la persona es guapa ante los ojos de todos si no sus rasgos y emociones que te hacen estremecer, esa es la verdadera belleza.

Cada rostro es un mapa del pasado. Así como la mirada, el espejo del alma, la sonrisa que realmente ríe o esa que llora, de eso trata la belleza en un retrato, el que es capaz de transmitir el ser del retratado.

Dominic paquete nos habla de la belleza como un arte: “La belleza es un arte como se explica en el Génesis, transmitido por el ángel Azazel, quien, tras la expulsión de Eva del paraíso, mostró a las mujeres <el arte de pintarse el contorno de los párpados con antimonio> Baños y ungüentos, sombras y colores, austeridad y sofisticación... Los criterios de este arte han evolucionado según las creencias, la moral y las técnicas, marcando cánones de belleza distintos en cada época.”

Este libro nos habla de la belleza superficial, de la belleza física del ser humano, de cómo a través del tiempo las personas recurren a infinidad de medios para satisfacer sus inseguridades, a veces anteponiendo lo que piensan los demás a como se siente uno mismo, esto dista mucho de lo que es la belleza realmente, a esto me refería cuando dije que la palabra belleza cuenta con muchos significados y es que varía sobre que estemos hablando, la belleza física de alguien va de la mano con cómo ven la belleza de un retrato, es ahí donde yace la diferencia, no porque una persona sea físicamente hermosa ante los estándares de belleza que se ha planteado el ser humano la obra será bella, belleza será la que plasme el retratista resaltando sus emociones, facciones que dejen ver lo que siente el ser retratado, ya sea hablemos de unos ojos grandes y claros así como pueden ser unos ojos con párpado caído y cejas despeinadas pero que transmitan y hagan sentir mucho más. (Paquet)

Umberto eco nos habla de la belleza del arte en su libro, “historia de la belleza” en él nos da un recorrido de como la belleza y su significado ha ido cambiando a través del tiempo, de como cada año se genera un nuevo estándar de belleza. Que encontrábamos antes.

Eco, nos demuestra como la belleza fue mutando, como cada momento de la historia tuvo un ideal o referente de belleza: desde los griegos con las esculturas; la música con las proporciones y la geometría, en busca de la armonía. (Eco, 2011)

Hasta el Renacimiento, con Kepler cambia la cosmovisión del hombre, ya que entra en gran crisis el modelo de la perfección del cosmos. Es el hito para hacer énfasis en el hombre. La belleza del cuerpo humano, quizá sea uno de los temas que más ha profundizado y preocupado a lo largo de nuestra historia; el pertenecer a una vanguardia selectiva y ajustarse a los estereotipos del momento en que se vive.

La búsqueda de lo bello es una búsqueda insaciable, como quien busca la perfección, y así es como se adaptó a las todas las ramas del arte, en la literatura, arquitectura, pinturas, utensilios y hasta con la llegada de las maquinarias. En otras palabras, el mero placer de convivir con lo bello.

Pero de todos modos, la belleza no sería considerada como tal sino conviviera con lo grotesco, con el horror, con la oscuridad, con lo gótico. En cierta forma, hasta se puede considerar bello un objeto grotesco siempre y cuando se lo viera desde lejos; cuál si fuera un horror que se contempla como espectador y no como partícipe de ello. Umberto Eco nos demuestra acertadamente como involucionó el hombre en su concepto de lo que es considerado bello. Los rasgos particulares que se apreciaban en un pasado no tan lejano, se ven amenazados en la actualidad por la publicidad y el mercado masivo. Lo peculiar, lo único, lo innovador; ha sido desplazado por la producción en serie por lo que la belleza en el mundo de hoy es un concepto muy relativo. El hombre se ha convertido en una mera copia de lo que imponen los medios masivos y resulta casi imposible encontrar un criterio innovador que no sea haya observado en ningún otro lado con anterioridad. Lo que hace un tiempo atrás era considerado bello, puede ser refutado a nivel masivo, en estos días, con simplemente imponer un criterio absoluto e irrefutable. Quedará entonces planteada la interrogación de si belleza es lo que nos genera algo cuando lo observamos en un primer instante, o si en verdad es bello solo lo que la sociedad considera como tal.

Para mi belleza es lo que se transmite, lo que te hace sentir, reír o llorar, suspirar, entrecerrar los ojos para entender algo, esa es la verdadera belleza, lo complejo, lo que no se reproduce masivamente, lo único.

Capítulo II Estado del arte

2.1 pirograbado

El pirograbado se define como la técnica de decoración que mediante un grabado con metal incandescente, generalmente una punta de platino, se ornamenta una superficie siguiendo un diseño concreto. Es un grabado al fuego, como su propio nombre indica, si atendemos su origen griego donde pyros significa fuego y graphos escritura.

Esta técnica tiene una larga tradición y, en tiempos pasados, servía fundamentalmente de apoyo a labores de mayor envergadura como fueron por ejemplo, las creaciones policromadas de oro y plata y las esmaltaciones. Hoy en día vuelve a resurgir con fuerza debido a la gran difusión del pirógrafo eléctrico muy cómodo, rápido y fácil de usar con el que podemos pirograbar sobre diversos materiales madera, cuero, tela, papel, etc., aunque, la superficie más frecuentemente ornamentada con la técnica de pirograbado es la madera. (Veiga, 1996)

La historia del pirograbado es tan antigua que se puede atribuir desde la prehistoria, esto relacionado con la historia del fuego, ya que el fuego es la base de dicha técnica. El fuego dio un vuelco a la humanidad totalmente drástico y ha fascinado durante miles de años, ahí es donde la humanidad ha conocido el poder de hacer innumerables cosas con él.

El pirograbador Robert Boyer tiene la hipótesis de que este tipo de técnica se remonta a la antigüedad, donde los primeros seres vivientes, comenzaron a crear algún tipo de diseño con restos de algún tipo de carbón, lo que se conoció después como figuras rupestres.

Esta técnica ha sido practicada por varias culturas incluyendo los egipcios y algunas tribus africanas desde los orígenes de los tiempos. En China, durante la dinastía Han se conocía a este método como "bordado con agujas de fuego".

Durante la época Victoriana se dio la invención de máquinas para dicha técnica y ahí es donde surgió el auge del pirograbado y se le dio ese nombre.

Por último y hasta la actualidad la llegada de la electricidad facilitó la labor de los practicantes del pirograbado ya que se crearon las máquinas que funcionan con ella. En 1916 se produjo la primer patente y ahí es donde comenzó el pirograbado a ser más conocido y empleado para el arte.

En el siglo XIX también se pudo descubrir que las pinturas a base de agua, podían aplicarse en la madera, esto mejoró el proceso y permitió la adición de tintas y sombreados o efectos que antes de ese descubrimiento eran imposibles. En el siglo XX se automatizó más el proceso del pirograbado, gracias al Art Nouveau se popularizó la técnica, tanto así que en la actualidad aún es muy popular en varias partes del mundo, como: Europa y zonas de América del Sur. (Collantes, 2012)

Elegí trabajar con esta técnica ya que es algo que practico desde hace ya cuatro años, con el paso del tiempo me he dado cuenta y aun elaborando este proyecto de tesis que no hay mucha información ni conocimientos acerca del pirograbado, esta técnica está relacionada más con obras antiguas y de más tradición, yo pretendo demostrar que su uso así como lo han hecho ya más artistas, puede ser más modernizado, que se puede jugar con diferentes técnicas y que se es capaz de crear cuadros como se hace con la pintura y dibujo. Siendo aquí el fuego el protagonista. Personalmente puedo decir que el pirograbado ha cambiado mi vida, se ha convertido en la base de mi aprendizaje como creador visual de diferentes formas, es un arte muy completo ya que para realizarlo se tienen que dominar más técnicas, como lo es el dibujo, pintura, etc.

El pirograbado también lo utilizo como medio de relajación, al crear las obras me produce una paz y me transporto a un mundo exclusivo dónde solo estamos, la madera, el pirografo y yo. Ayuda a crear concentración y disminución de estrés y de forma creativa abre al artista infinitas posibilidades.

Gracias a la técnica de pirograbado se puede lograr un sin número de tonos y matices, cambiando los varios tipos de agujas con los que puede trabajar. El pirograbado es popular entre los artesanos y varios artistas, gracias a las diferentes aplicaciones sobre madera y también sobre cuero. Se puede lograr un buen contraste en la aplicación de esta técnica sobre tonos claros.

(Peinado, 2010)

Como ya lo mencioné anteriormente la técnica del pirograbado se atribuye muchas ventajas, entre las cuales están el aumento de la creatividad, pero también puedo decir que es un estilo innovador y artístico en comparación con otras técnicas manuales, es un arte constructivo.

Para realizar un pirograbado es necesario contar con un soporte, teniendo la ventaja de distintos materiales, como la madera, el cuero, tela, cartulina, fibra natural, entre otros. En este proyecto trabajaré sobre madera de triplay.

La madera es una buena superficie para la aplicación de esta técnica, de hecho es la más utilizada a nivel mundial, ya que es decorativa para muebles. Para realizar el pirograbado en la madera se debe lijar bien, para que la superficie quede lisa y suave, luego se procede a realizar un boceto previo en la madera porque cabe recordar que el pirograbado es una técnica ideal para decorativos, al aplicarla sobre cualquier superficie no se puede corregir algún error o falla. Una vez que el boceto este completo, se procede a quemar la madera con el pirógrafo, realizando mayor presión en los puntos en donde se desea mayor profundidad, esto logrará un mayor efecto de sombreado y mayor realidad a los dibujos. (Otero, 2015)

La otra herramienta a utilizar y la principal es el pirógrafo. “El pirógrafo es el instrumento imprescindible para llevar acabo grabados al fuego sobre materiales tan diversos como la madera, el cuero, la tela, papel, etc. El pirógrafo está compuesto por una carcasa donde encontramos, en la parte delantera; el selector de temperatura, el interruptor de puesta en marca, el testigo de funcionamiento y, en la parte posterior; un selector de voltaje y fusible general, el fusible del pirógrafo, dos tomas para el pirógrafo y el enchufe. El otro elemento que compone el pirógrafo es el brazo, que es el elemento que manejamos y las agujas que insertamos en este brazo.

Las agujas o puntas del pirógrafo serán las que entran en contacto con la superficie a pirograbar, marcando diferentes trazos y efectos.

Cada una de las puntas produce una huella determinada, tanto en intensidad de quemado como en la anchura de la línea y el motivo de grabación. Cada artesano tiene sus preferencias en lo que se refiere a las puntas a utilizar en sus trabajos, entre las más empleadas están la punta de media luna, la punta de círculos, la punta de bola, la punta de triangulo, la universal y la de cuchara. “ (Veiga, 1996)

Es necesario conocer acerca de estos dos principales instrumentos ya que son con lo que le daré vida a mi proyecto y con lo que he trabajado día a día por ya varios años.

El pirograbado puedo concluir es una técnica poco conocida pero muy apreciada por los que la manejan, así como los espectadores, al ver algo diferente y totalmente nuevo.

2.1.1 Zachary Aronson

Zachary Aronson, de 24 años es un artista con sede en Los Ángeles centrado en la pirografía y la talla de piedra. Su trabajo explora las relaciones entre el hombre y la naturaleza mediante el uso de materiales naturales y tácticas primarias como dibujo, pintura y escultura. Aronson se

graduó de la Universidad del Sur de California con un BFA en arte y actualmente asiste al Instituto de las Artes de California. Es importante resaltar que es posible utilizar uno de los cuatro elementos, el fuego, como una herramienta positiva, en sus palabras “Creo arte usando fuego, un elemento tradicionalmente destructivo, para quemar imágenes en tablones de madera. Mi trabajo actual es sobre identidad y condición humana, compuesto por una serie de grandes retratos lineales”.

“Mis obras de arte son entidades independientes, así como partes de un todo que pueden mostrarse individualmente o en grupos. Cuando se orientan estratégicamente, las obras conversan, formando una conciencia colectiva. Las interacciones entre mi arte y su audiencia prepararon el escenario para que ocurran narrativas significativas.

Animo a los espectadores a buscar pistas sobre la realidad de los sujetos enfatizando las características faciales específicas mientras retengo información vital que podría conducir a la identificación de mis sujetos. Otorgo identidad a mi obra haciendo cumplir el anonimato del individuo.

Pienso en mi proceso artístico como una colaboración con la naturaleza. Reconozco y celebro las imperfecciones en la madera y en las personas quemadas en la madera. Al alterar los materiales que me presento con el uso del fuego, inculco un nuevo propósito e identidad al transformar la madera en cenizas en la fusión primitiva del fuego y la tierra”.

Mi enfoque actual es una serie de dibujos de retratos grandes y lineales en tablones de madera de hasta 8 pies de altura. (Fig. 1). Estos dibujos exploran y enfatizan características específicas del rostro humano con partes sustanciales del rostro del sujeto ocultas al espectador. Al centrarme en áreas específicas, evito presentar al espectador una imagen completa. La realidad completa de un retrato solo puede procesarse en la mente, llenando los espacios y el vacío con proyección, asunción e imaginación.

Mi joyería está hecha con las mejores piedras preciosas y semipreciosas y metales preciosos. Creo collares, pulseras, aretes y anillos con orfebrería y otras técnicas de fabricación de joyas. A menudo incluyo objetos únicos, hechos por el hombre o naturales, y antigüedades que he adquirido durante el viaje para asegurarme de que cada pieza de joyería sea única y tenga su propia historia.” (Aronson, Zachary Aronson, 2019)

Artículo

Zachary, comencemos con tu historia. Nos encantaría saber cómo comenzó y cómo ha sido el viaje hasta ahora.

He vivido toda mi vida con la certeza de que soy un artista. He estado dibujando desde que pude tomar un lápiz, y rara vez estaba sin un bloc de dibujo en la mano. Siempre tuve una fascinación innata con las personas y la búsqueda de capturar semejanzas y emociones con un retrato.

Ahora pinto con fuego, usando sopletes para quemar retratos y trabajos figurativos en madera. Utilizo un elemento tradicionalmente destructivo para crear una nueva vida. Mi técnica es totalmente autodidacta y está en constante evolución. Encuentro que puedo alcanzar niveles de detalle en mi práctica que hubiera pensado imposible cuando comencé. Es un medio emocionante, y sé que solo he arañado la superficie al descubrir lo que puedo crear usando el fuego como un aliado.

Desarrollé la pirografía de llama abierta en 2011 cuando olvidé llevar papel a una clase de dibujo. Mientras deambulaba por la escuela de arte, buscando algo para dibujar, me topé con un trozo de madera junto a un contenedor de basura. Dibujé con lápices de carbón sobre la madera, y realmente me gustó el resultado. Comencé a comprar paneles de madera para dibujar. Unos meses más tarde, estaba trabajando en una escultura de madera, y pensé en usar una pequeña antorcha de butano que tenía para la orfebrería para quemar una silueta en su superficie.

Comencé a integrar esta técnica en mis dibujos en paneles de madera, y pronto dejé de usar lápices, continuando dibujando exclusivamente con sopletes.

Originario de Los Ángeles, recibí mi BFA en Arte de USC y mi MFA de CalArts en 2014. Actualmente trabajo como artista, productor y escenógrafo de mi estudio en Culver City y hasta la fecha he tenido ocho exposiciones individuales.

¿Ha sido un camino suave?

Intentar domesticar un elemento inherentemente salvaje es humilde, por decir lo menos. Irónicamente, mi obstáculo más desafiante es otro elemento: el viento. Los vientos fuertes pueden apagar las llamas en mis antorchas más pequeñas, lo que me impide realizar trabajos detallados en eventos en vivo.

Esto me obliga a posicionarme a mí mismo y a mi obra de arte de una manera que proteja mi llama. A menudo diseño instalaciones que son modulares y cinéticas, para que puedan adaptarse a los desafíos que plantean las condiciones cambiantes.

La escala masiva de mi obra de arte también puede ser abrumadora.

Nos encantaría saber más sobre lo que haces.

Creo arte todos los días para exposiciones en galerías, comisiones privadas y eventos de presentaciones en vivo. Mis esculturas de instalación inmersiva a menudo tienen otra vida como escenarios para producciones de teatro, danza y música. En producciones multidisciplinarias, reúno a artistas de diferentes géneros para crear obras de arte grandiosas, inclusivas y abarcadoras. (Fig. 2).

No solo estoy impulsado por el deseo de hacer mi propio arte, sino también de crear en colaboración con maestros de otras formas de arte, revelando mundos que de otro modo serían inalcanzables.

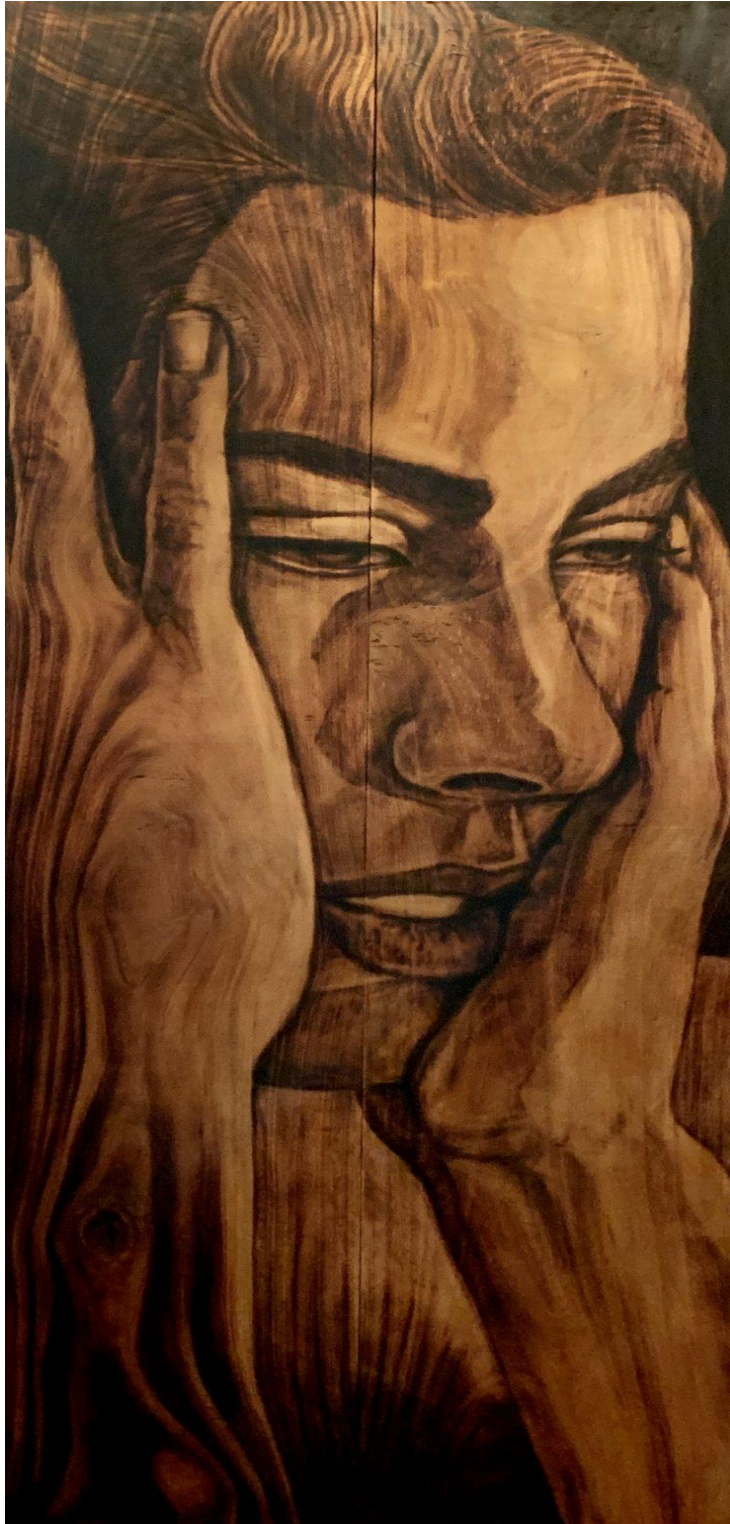
Mi pirografía se crea a mano alzada, a partir de la vida, con una serie de sopletes. Para mis presentaciones en vivo, construyo estructuras de madera que instalo en el sitio, luego quemó arte en vivo durante la duración de los eventos. Actualmente estoy aceptando comisiones para colecciones privadas y corporativas, arte público y eventos de pirograbado en vivo. (Fig. 3)

Veamos sus pensamientos sobre nuestra ciudad: ¿qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta?

Los Ángeles es una ciudad de soñadores con la pasión y la ambición de perseguir nuestros sueños. La energía creativa aquí es tangible e inspiradora.

Conectarse con personas en Los Ángeles puede ser difícil porque todos se encuentran con muchas distracciones estimulantes. Esta cultura vibrante ofrece infinitas formas emocionantes de pasar nuestro tiempo, lo que puede resultar en estar constantemente en movimiento.

Lo que más disfruto en mi proceso artístico es lograr un estado de quietud y enfoque completo. Cuando hago arte, todo lo que existe en mi mundo es mi creatividad y la persona que lo inspira. (Aronson, Meet Zachary Aronson, 2019)

(Figura 1) Zachary Aronson. "Rhythm" 2018.

(Figura 2) Zachary Aronson. s/n 2017.

(Figura 3) Zachary Aronson. s/n 2017.

El arte es difícil de entender porque cada artista proyecta lo que habita en su subconsciente, Aronson describe de manera detallada sus motivaciones y la forma correcta de interpretar su obra. Como creador, poder conocer las metas y aspiraciones de quienes ya tienen un poco más de camino recorrido provoca que sepa cómo debo encaminar mi trabajo para alcanzar la meta que me he propuesto, comparto con Aronson el gusto por el retrato a gran escala, es importante resaltar que cuando nosotros empleamos la técnica del pirograbado debemos ser cuidadosos en cuanto al uso del fuego, respetarlo y siempre ser preciso pues al emplear como lienzo un material como la madera no tenemos derecho a equivocaciones, para poder realizar este tipo de obras se debe ser uno con la herramienta empleada, ya sea pirógrafo, cautín, soplete, lupa o pólvora, dan una textura y color distintos dependiendo del soporte donde se está realizando la obra. Parafraseando lo dicho por Aronson, retomar la realidad y poder plasmar características faciales específicas para poder conducir al receptor a entendernos no es fácil, en mi caso específico es complicado en algunos momentos porque es mi familia de quien estamos hablando, no estoy dejando nada a la imaginación o estoy mostrando una porción del rostro o físico de mis padres, estoy mostrándonos tal cual somos, con todas las imperfecciones que presentamos y al momento de realizar la obra voy siendo consciente de todas aquellas características que los hacen únicos y diferentes del resto de los seres humanos del mundo, capturar las emociones de las personas que estoy retratando no es fácil, al final del día el reconocimiento de las emociones captadas dependerá del espectador y su situación en ese momento por lo cual espero que mi trabajo refleje la esencia de quienes conforman mi círculo familiar.

Descubrí a Aronson en Instagram, una red social, apareció como una sugerencia por el contenido que contiene mi cuenta, a partir de ese momento me interesé por su obra y debo confesar que le envié un mensaje del cual espero respuesta pues al ser pocos los que desempeñamos esta técnica, encontrar a quienes comparten el gusto es maravilloso. Es importante que aclare una expresión empleada por Aronson en su entrevista “Llama abierta” esto se refiere a que emplea como herramienta el soplete pues la intensidad de la llama no es controlada, en cambio yo empleo lo que se conoce como “al rojo vivo” que es una intensidad de llama que se puede calibrar por medio del pirógrafo. En general la historia de Aronson es similar a la mía, un par de creador que desde niños sabían que era lo que querían y a quienes el tiempo y los mismos elementos llevaron al descubrimiento de una técnica poco empleada pero muy apasionante.

2.1.2 Jordan Mang-Osan

Jordan Mang-Osan (nacido el 21 de septiembre de 1967 en Acupan, Itogon Benguet) es un filipino Indigenouism artista que aprovecha la energía del sol para crear pirograbados.

Mang-osan es un Igorot de las Cordilleras que se mantiene fiel a sus raíces trabajando con materias primas indígenas y enfocándose en asuntos que celebran la rica herencia de su pueblo y su país.

Es uno de los fundadores y actual presidente de la Fundación Chanum, una organización fundada en 1996, cuyo objetivo es crear una aldea de artistas en el centro de la ciudad de Baguio. Desde entonces se ha convertido en un centro de arte y un estudio para artistas en ciernes en todo el país.

Mang-osan comenzó su viaje con las artes a la edad de 19 años. Usando materias primas indígenas, produjo piezas que representan temas cordilleranos en acrílico sobre lienzo, técnicas mixtas, pirograbado y dibujo solar en varias superficies, como papel hecho a mano y panel de madera.

Él usa una lupa para concentrar el calor en áreas seleccionadas donde puede quemar dibujos en tablas de madera. El calor graba líneas oscuras en la madera que dan como resultado un paisaje o un retrato elaborado. (Fig. 4). Se queda con su familia en Bayabas Pico, La Trinidad, Benguet, donde continúa creando piezas de arte únicas mientras pasa tiempo con su familia.

Mang-osan comenzó su viaje artístico a la edad de 19 años con piezas que representan temas cordilleranos utilizando materias primas indígenas sobre acrílico sobre lienzo, técnicas mixtas, pirograbado y dibujo solar en varias superficies, como papel hecho a mano y paneles de madera. En 1996, comenzó a ayudar a construir Tam –Awan Village y Chanum Foudation como uno de sus fundadores con el objetivo de crear una aldea de artistas en medio de la ciudad de Baguio que contará con la cultura y la forma de vida de las tierras altas. (Tam-Awan Village, 2017)

Jordan Mang-osan y sus compañeros artistas de Tam-awan intentan dar vida a la cultura y tradición cordillerana, para que la próxima generación pueda ver lo que era y lo que es ahora.

Ciudad de Baguio, Filipinas - Desde sus humildes comienzos como trabajador de la construcción, Jordan Mang-osan es ahora un reconocido artista del dibujo solar, que produce obras de arte de tamaño real que representan el paisaje de la región de la Cordillera, así como personalidades como Manny "Pacman" Pacquiao.(fig.5)

El arte solar utiliza la luz solar, reemplazando pinturas y pinceles con una lupa simple para pintar una imagen en un lienzo.

Mang-osan comenzó a dibujar como un pasatiempo en la primaria. Fue nombrado "Artista del Año" después de graduarse en la Escuela Primaria Pico, La Trinidad, Benguet, en 1981. El reconocimiento lo inspiró a continuar su hobby, y finalmente se convirtió en su carrera cuando tenía 19 años.

Antes de cumplir 19 años, Mang-osan se ganaba la vida como trabajador de la construcción. Estaba perdido y confundido en cuanto a lo que realmente quería ser, hasta que Santiago Bose, del Baguio Arts Guild, vio su potencial como artista cuando se encontraron en las calles de la ciudad.

"Me inspiró el Baguio Arts Guild y cuando perdí mi trabajo, Bose me guió como artista", recordó Mang-osan. Cuando Bose falleció en 2002, desarrolló su propia técnica en dibujo solar, que originalmente fue acuñada por su mentor como "dibujo de fuego".

Comenzar como artista, dijo, implicaba muchas luchas. Nacido de una familia no tan acomodada, elegir el arte como profesión es como una broma, con los ingresos ni siquiera lo suficiente para alimentarse.

"Al principio, como de costumbre, si eres un artista, el problema principal son las finanzas, especialmente si todavía eres un aspirante a artista no conocido en el mundo de los artistas famosos".

Pero dijo que la falta de finanzas no le impidió seguir su carrera. Él y su grupo de artistas en Baguio hicieron remedios imprimiendo camisetas, lonas y tarjetas, para que pudieran tener una fuente de ingresos para satisfacer sus necesidades diarias.

"Esto se convirtió en nuestro pan de cada día, junto con la pintura", agregó.

En 2012, la historia de vida de Mang-osan, desde ser un trabajador de la construcción hasta un reconocido artista del dibujo solar en el país, fue narrada de manera cautivadora en una película

de 10 minutos que tiene como objetivo alentar e inspirar a cada individuo a perseguir sus sueños a pesar de circunstancias menos que ideales. .

Un año después de que el cortometraje se publicara en YouTube, generó al menos 37,662 vistas y recibió varios comentarios de los espectadores que dijeron que estaban profundamente conmovidos por la historia del artista Igorot.

El cortometraje fue lanzado por la agencia creativa Kymechow con sede en Hong Kong en Singapur, como parte de su serie de campañas de cortometrajes para el cliente Sun Life Financial. La campaña presenta el trabajo de 3 artistas y directores de cine líderes en Asia: Joko Anwar de Indonesia, Jim Libiran de Filipinas y Stanley Wong de Hong Kong. La idea era crear una serie de cortometrajes que buscaran recordarnos a todos la belleza del sol y el papel que desempeña en nuestras vidas.

La película de Libiran, Araw, está protagonizada por Mang-osan y sus impresionantes obras de arte solares. La película muestra los humildes comienzos de Mang-osan desde ser un don nadie en el mundo "élite" de los artistas hasta convertirse en alguien reconocido y galardonado por su gran habilidad en el dibujo y la pintura.

Alentando a la juventud

Más que la fama de ser un artista conocido a nivel local y nacional, Mang-osan dijo que lo que más le importa es la ayuda que presta a la comunidad para cada obra maestra que hace, representando la cultura y la tradición de los cordilleranos.

"Para mí, como artista Igorot, creo que es de gran ayuda para promover la tradición y la cultura, porque como artista puedes preservar, desarrollar o mostrar a otras personas la cultura cordillerana a través del arte, especialmente [ya que] nuestra cultura ya es perderse ", dijo.

Cuando se desarrolló la Galería de Arte de la Aldea Tam-awan en 1985, Mang-osan se convirtió en su cuidador hasta que se estableció la Fundación Chanum Inc. en 1986. Se convirtió en un miembro automático, incluido su grupo llamado círculo de artistas Tam-awan.

Dijo que el círculo de artistas de Tam-awan trata de dar vida a la cultura y la tradición cordillerana, para que la próxima generación vea lo que fue y lo que es ahora. Esto, dijo, es una forma de preservar la desaparición de la cultura de la Cordillera.

Esto se puede ver en sus trabajos con la mayoría de sus temas que presentan la cultura, la tradición, las imágenes y el paisaje de la Cordillera. También se centra en los motivos y símbolos de los cordilleranos. Sin embargo, Mang-osan dijo que cambia de tema cuando va a exhibiciones, dependiendo del tema.

Los artistas de Tam-awan ya se han unido a exhibiciones locales, nacionales e internacionales, que según él han elevado lentamente su estatus económico en la vida.

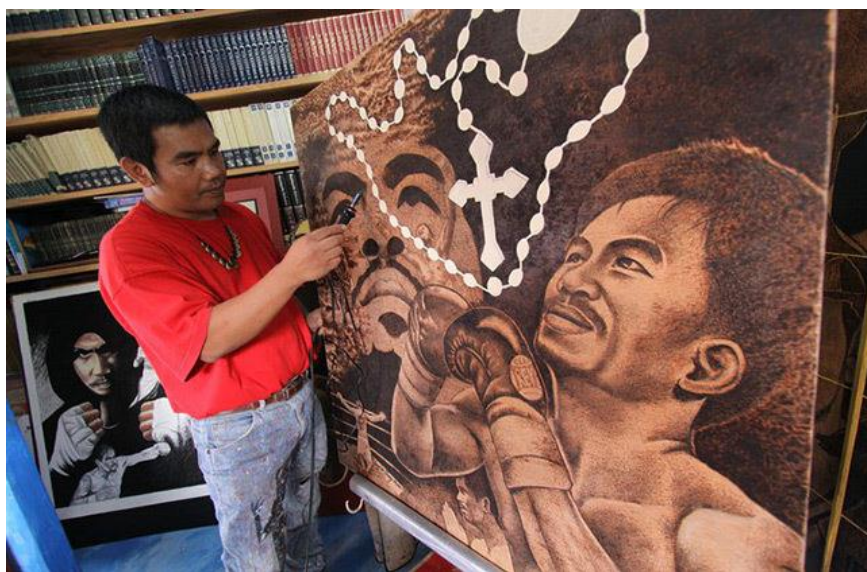
"Llevamos a cabo talleres gratuitos para los jóvenes y alentamos la creación de talentos en el arte a través de estos talleres para que la próxima generación continúe lo que hemos comenzado como un legado para los cordilleranos", agregó. (Kamdon, 2014)

Un aspecto que se debe de valorar en este mundo tan industrializado es el interés de los artistas por emplear materias primas indígenas para realizar sus obras, Mang- Osan utiliza pigmentos naturales y una lupa para emplear al sol como base para realizar su obra, la lupa sirve para canalizar el calor del sol en áreas específicas y que se pueda realizar un pirograbado de buena calidad, es importante resaltar que este trabajo no se realiza en un día, se debe tener en cuenta varias situaciones climáticas para poder realizarlo pues al tener al sol como principal fuente de energía se debe ser cuidadoso con el horario que se establezca para trabajar, esta técnica es conocida como pirograbado solar.

La historia de este artista es similar a la que todos pasamos cuando comenzamos, tenemos que buscar un apoyo económico para poder dar a conocer nuestra obra, las finanzas siempre serán un obstáculo entre lo que queremos hacer y lo que podemos hacer pero al observar artistas de la talla de Mang- Osan quien aprovecha el calor del sol para trabajar me motiva a pensar que puedo llegar tan alto como sea posible, durante el camino es posible que encuentre obstáculos pero si tengo claro mi objetivo no será difícil, uno de los objetivos de este artista es crear una aldea de artistas que compartan sus técnicas y que se expresen como mejor lo deseen, creo que un mundo con una aldea de este tipo sería mejor pues nos sentiríamos apoyados y motivados. Muchas veces el problema que se nos presenta es la dificultad de obtener los materiales que necesitamos pero si nos enfocamos en los materiales que empleaban nuestros antepasados es posible que tengamos la habilidad de crear algo nuevo o revolucionar un área en específico.

(Figura 4) Jordan Mang Osan. 2014

(Figura 5) Jordan Mang Osan. "Pacman pacciao". 2014

2.2 Retrato

“Puede haber retrato sólo cuando de una manera consciente el artista distingue entre el interés que experimenta por sus propias percepciones y una intención completamente deliberada de hacernos sensible la aparición de otra individualidad distinta a la suya”.

El libro muy conocido “El retrato”, de Galienne y Pierre empieza con lo siguiente:

“Todavía ayer, el problema parecía muy simple: el retrato era “la imagen de una persona realizada, con la ayuda de algunas artes del dibujo”, así lo expresaba Litree sin el menor problema... Ahora, después de las experiencias de los impresionistas, cubistas, fovistas y abstractos, esta definición no corresponde más que a una parte, muy limitada del contenido antiguo del término. Los diccionarios más recientes buscan ya enriquecer la definición con matices y correcciones: “El retrato. Leemos en la Enciclopedia Británica- es una evocación de ciertos aspectos de un ser particular visto por otro”. Con esta fórmula ya no es cuestión de imagen fiel, si no de recuerdo, solamente de ciertos aspectos, sometidos éstos a la reserva de una visión del otro, de la que inmediatamente se piensa que puede ser subjetiva.

Si es evidente que de una noción del retrato como imagen fiel de su modelo se ha pasado a la de un conjunto de signos donde cada uno, sea éste el pintor o el espectador, reconstruye a su gusto la imagen de una persona determinada, y que esto ha transcurrido en un lapso de tiempo que puede ser alcanzado todavía por nuestros recuerdos vividos, no existe ningún motivo para pensar que la noción sobre el retrato no ha de sufrir igualmente variaciones en relación a otras épocas ni de que jamás haya cambiado, cuando efectivamente lo está haciendo a ojos vista.

Los historiadores futuros tendrán dificultades para detectar los retratos “de nuestra época”.
(Pierre & Galienne, 1978)

Hablando de la historia del retrato, sabemos que antes de que surgiera la fotografía la forma de captar una imagen era a través de la creación artística.

El “honor” de tener un retrato solo lo recibían las personas importantes de la época, gente con poder, muchos abusando de ello para recibir un culto propio a su personalidad. Cosa que no se aleja mucho de la actualidad ya que ahora la mayoría de las personas hacen lo mismo para diversos fines.

Al aparecer la fotografía el retrato pudo llegar a más personas y ser algo que puede lograr cualquier clase social. Así como la ventaja de la aparición de los aparatos inteligentes, lo que permite retratar de manera más práctica y en donde uno se encuentre.

Desde el siglo XVIII el interés hacia el retrato ha ido paulatinamente creciendo en una progresión casi continúa, como lo demuestra la enorme proliferación de exposiciones desarrolladas en los últimos años en torno a este género. Exposiciones que muestran y reflexionan sobre todo tipo de retratos: modernos, contemporáneos, clásicos o vanguardistas, pictóricos o fotográficos, realistas, idealizados, ficticios... Sobre los que se compara, se analiza, se duda, sobre los que se eliminan las barreras espaciales, temporales, técnicas y se demuestra que las influencias están interrelacionadas y que la evolución y la transformación del concepto de retrato ha estado y está estrechamente vinculado al concepto de ser humano, a su situación / posición en referencia a los demás y al contexto cultural en el que se encuentra inmerso y que varía según el lugar o que evoluciona con el tiempo. El yo y la alteridad. ¿Nos retratamos para nosotros mismos o para los demás? (QUIRÓS, 2009)

El retrato es una forma de realizar homenaje a un individuo, en el cual se pretende conservar no solo su imagen si no la identidad del ser humano, preservando el alma a través de los años y justo después de la muerte.

El retrato imita a la persona real, y su intención es reproducir de la manera más exacta las características de la persona retratada, así como su personalidad. El retrato puede ser una obra muy individual de acuerdo al artista y espectador, el autor puede ver y percibir de una forma a la persona retratada pero uno de los retos es hacer sentir al espectador la obra sin necesidad de que piense de la misma manera, el autor debe encargarse de transmitir y hacernos sensible hacia su obra más no de hacer sentir lo mismo que lo que él tiene a su vista, ya que la particularidad del retrato es esa.

Como dice Jacques Amount, “El retrato tiene siempre relación con la verdad”, la verdad muchas veces es captada a través de la mirada, por algo aquella frase de que los ojos son el reflejo del alma, muchos artistas se centran en esa clave para lograr transmitir sentimientos en sus obras, Régis Debray decía que para los griegos vivir “no era, como para nosotros respirar, sino ver, y morir era perder la vista. Para nosotros alguien al morir contamos sobre su “último suspiro”, sin embargo para ellos su frase es “su última mirada”.

La mirada la podemos entender como el pase al alma de cada uno, todos hemos dicho alguna vez frases como “tienes la mirada triste” interpretando que algo le ha pasado, así la persona esté sonriendo, sabemos que todo es un intento porque “su mirada lo dice todo” así como también podemos captar la alegría y la ira, todo va acompañado de las facciones claro está, pero a veces aun sin eso, interpretar una mirada puede ser la clave para interpretar al ser humano.

Así con el retrato, al encontrarse con una obra, el espectador es muy fiel a esta regla, muchas personas si no la mayoría se centra en la mirada, los ojos buscan a los ojos, el principio siempre es el mismo.

Con mi trabajo busco retratar a mi familia que está conformado por 5 integrantes, incluyéndome, de manera grupal pero a la vez captando la individualidad de cada uno, cada uno aportando su ser, esencia y personalidad, trabajando desde lo físico hasta lo personal, una familia retratada junta puede decir muchas cosas pero cuando se centra en la particularidad de cada uno, al enfocarse de uno en uno es imposible no detectar diversos sentimientos y emociones e individualizar la obra.

2.2.1 Rembrandt

¿Cuál es la esencia de la obra de Rembrandt, el maestro del claroscuro? Ya en su época parecía que su principal preocupación oscilaba entre conceptos elevados como la búsqueda de la verdad, ya fuera en la Naturaleza o en la propia mente humana, y algo mucho más vulgar y personal como las repercusiones en su forma de vida del valor económico de su propia obra. Rembrandt, el pintor más importante de Holanda y uno de los mayores genios del siglo XVII no nos dejó un legado teórico como Leonardo en el cual pudiéramos rastrear, examinar e indagar el camino que transitó en la creación de sus obras. Sin embargo, como afirma Gombrich, parece que conociéramos a Rembrandt acaso más íntimamente que a ninguno de los grandes maestros, porque a través de sus autorretratos podemos vivir sus alegrías y tragedias, la sonrisa del éxito y la mirada fría en su rostro como reflejo de su trágica bancarrota. Ese asombroso registro de los retratos de Rembrandt es, sin duda, el espejo de su alma. (Gombrich, 1997) El yo, el sí mismo de Rembrandt es inseparable de su proceso creativo pues su obra está basada en gran parte en la auto representación. El yo se transforma en objeto, en materia de su obra, concibiendo el alma humana como uno de los mayores milagros y el misterio más profundo. “Con los retratos de

Rembrandt nos sentimos frente a verdaderos seres humanos con todas sus trágicas flaquezas y todos sus sufrimientos. Sus ojos fijos y penetrantes parecen mirar dentro del corazón humano”. En sus cuadros logró representar los “movimientos del alma humana” en toda su dimensión. Fue capaz de introducirse en cada uno de los personajes que representaba y auscultar en lo más íntimo de sus preocupaciones. (Fig.6)

Desde temprana edad cuando inició su actividad como pintor independiente, a los 20 años, abriendo su propio taller en Leyden, su ciudad natal, Rembrandt supo representar en cada una de las situaciones el estado interior del ser humano. (Bockemühl)

Rembrandt no nos dejó más muestras de su pensamiento que aquello que se puede leer en su propia obra plástica. La otra documentación que nos ha legado se limita a contratos, facturas o embargos y más bien nos habla de la dificultad que tenía para aceptar la realidad que le tocó vivir. Rembrandt tenía un profundo conocimiento de la iconografía clásica, y en sus pinturas y grabados solía interpretarla libremente para ajustarla a su propia experiencia. Así, en la representación de una escena bíblica Rembrandt solía combinar su propio conocimiento del texto con su particular concepto de la composición clásica y algunas observaciones anecdóticas de la población judía de Ámsterdam.

Su obra más famosa, La ronda de noche, (Fig.7) es una composición muy animada que destaca entre el resto de los retratos colectivos importantes. A lo largo de su vida, Rembrandt creó 300 pinturas, 300 grabados y 2.000 dibujos.

(Figura 6) Rembrandt Harmenszoon Van Rijn. Autorretrato. 1659.

(Figura 7) Rembrandt Harmenszoon Van Rijn. “La Ronda de noche” (The night watch). 1642.

2.2.3 Cesar Santos

La educación artística de Santos es mundana, y su trabajo se ha visto en todo el mundo, desde el Museo de Arte Contemporáneo de Sicilia, Italia y el museo de Beijing en China hasta Chelsea, Nueva York. Santos estudió en el Miami Dade Collage, donde obtuvo su título de Asociado en Artes en 2003. Luego asistió a la New World School of the Arts y, justo antes de graduarse con una Licenciatura en Bellas Artes, se retiró para estudiar en el extranjero y ampliar su comprensión del art. En 2006, completó la Academia de Arte Ángel en Florencia.

La obra de Santos refleja interpretaciones clásicas y modernas yuxtapuestas dentro de una pintura. Sus influencias van desde el Renacimiento hasta los Maestros del siglo XIX y el Arte Contemporáneo. Con una técnica excelente, infunde una armonía entre lo natural y lo conceptual para crear obras provocativas y dramáticas. (Fig.8)

Entre las exposiciones individuales de Santos se encuentran "Drawings" en Waltman Ortega Fine Art en Miami, "Syncretism" en Eleanor Ettinger Chelsea Gallery en Nueva York y "Beyond Realism" con Oxenberg Fine Arts en Miami, entre muchos otros.

El artista ha recibido numerosos reconocimientos, incluido el primer lugar en un concurso del Museo Metropolitano de Arte, y recientemente recibió el Premio del Salón de la Fama del Miami Dade College 2013 en Artes Visuales. Su obra ha sido expuesta en todo Estados Unidos, Europa, América Latina y Asia, incluido el Museo Villa Bardini en Florencia y la Galería Nacional en Costa Rica.

Si bien inicialmente la mayor parte de su trabajo fue sobre naturaleza muerta, como su pintura Camera en 2008, los humanos y la forma de vida se convirtieron en el foco de su trabajo en los últimos años de su carrera, representados por su serie Syncretism y su trabajo posterior. Los desnudos caracterizan gran parte de su trabajo. Miami Herald escribió en una reseña de The Artist's Accomplice que "el proceso de Santos es fluido. Intenta nuevas técnicas e integra cualquiera que lo ayude a trabajar de manera más efectiva". Trabaja principalmente con aceites sobre lino, lo que lo ayuda a lograr lo que él llama una técnica "neo-académica". Boston Globe escribió un artículo sobre un concurso de pintura donde Santos ganó el gran premio; el periódico en parte lo citó: "Como un poeta será capaz de escribir una oración... tenemos que poder escribir lo que está frente a nosotros visualmente", dijo. "[Usted] controla sus herramientas para poder expresar sus sentimientos".

César tiene un canal de YouTube donde publica tutoriales de pintura y otros videos relacionados con el arte.

(Arte Figurativo, 2019)

César Santos: un niño malcriado

El autor comenta una exhibición sorprendente del artista cubano.

César Santos (Cuba, 1982), cuyas dotes endiabladas para el dibujo y la pintura recuerdan las de un maestro renacentista, ha inaugurado una exposición de su obra más reciente y ha sorprendido a sus seguidores con una vuelta de tuerca que parecería no tener pies ni cabeza.

El artista capaz de hacer un retrato al óleo con una precisión y una densidad notables, o de hacerse pasar por Leonardo, Caravaggio, Rembrandt, Vermeer, Van Gogh o Picasso, (Fig.9) citando fragmentos de algunas de sus obras o rehaciéndolas a su aire, le ha entregado una caja de creyones al niño que lleva dentro y lo ha invitado a dibujar, garabatear y pintarrapear encima de una serie de telas suyas terminadas, como si hartado de tanta perfección sólo le atrajera atentar contra ésta, o como si la perfección se le hubiera revelado imposible sin la colaboración de ese niño que tan pronto raya el rostro de una novia pintada con realismo consumado y le arrima un hombrecillo monstruoso y un novio ridículo, como rodea la cabeza de un anciano moribundo, de boca entreabierta y mirada ausente, con un enjambre de mariposas de trazo vacilante, el trazo de un niño que aspira a posesionarse de una partícula volandera de la realidad.

El visitante a la exposición deambula por ella abismado ante el coraje de Santos para sobreponer al acabado impecable de más de una de sus obras al óleo, algunas de gran formato, esas majaderías infantiles hechas a creyón que, de improviso, parecen venir a rescatar a los retratados de sus entornos ceñudos o rutinarios, de sus angustias y quehaceres; a devolverles el niño o la niña que fueron, encarnando algunos de sus recuerdos más remotos.

Santos, graduado de la Academia de Ángel en Florencia, todo destreza, energía e intuición, asegura haberse dado el gusto de su vida dibujando como jamás le fue dado dibujar o se permitió a sí mismo hacerlo, ávido, desde que era niño, de emular a los artistas adultos, de pasar por uno de ellos, y capaz, gracias a sus facultades, de salirse con la suya. La irrupción del chiquillo que jamás se consintió en ser, en el marco de su obra madura, ha representado una dificultad: la de aprender a dibujar como ese chiquillo, desembarazado del don y las pretensiones que lo secuestraron y de los que hoy se atreve a prescindir.

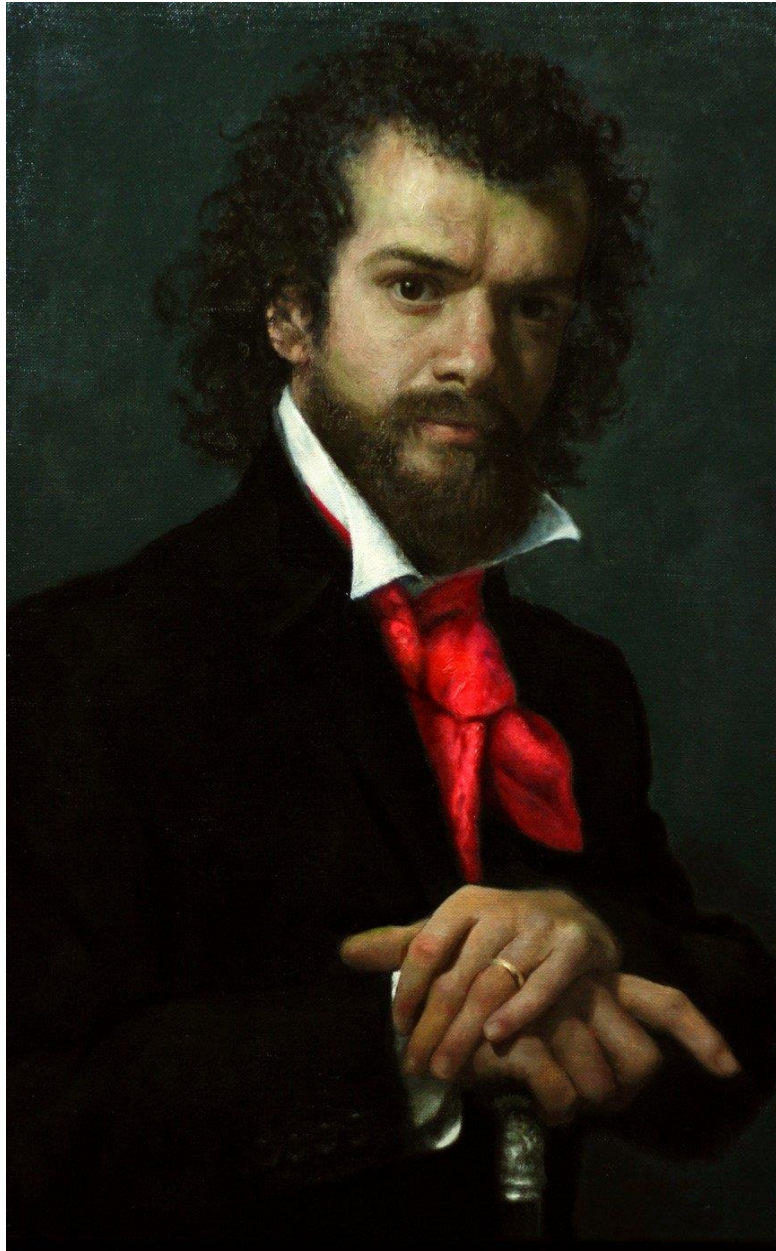
Me pregunto cómo reaccionarán los coleccionistas de la obra de Santos, acostumbrados a verle hacer derroche de virtuosismo, ante este mocoso inesperado que, de repente, apropiándose de esas telas que alguna vez fueron mercedoras de respeto, los exhorta a jugar con ellas y con él, a deshacerse de toda gravedad, a recuperar el niño que cada uno de ellos fue e incluso a secundar al pintor y, quizás, creyones en mano, garrapatear las obras de sus colecciones privadas.

César Santos no juega, o juega, pero como sólo saben jugar los niños, según Johan Huizinga, historiador y teórico cultural holandés: en serio. Lo demuestra el nombre de la exposición: Drawings. Los óleos que abundan en ella no cuentan, cuentan los dibujos a creyón del niño que el pintor ha llegado a ser y que ambos, divertidos e insolentes, han hecho sobre esos óleos.

(González Esteva, 2015)

(Figura 8) Cesar Santos. s/n. 2008

(Figura 9) Cesar Santos. Realist Portrait. 1982.

Cuando se realizan retratos lo que un artista busca es apegarse a la realidad, congelar ese momento, permitir que quienes lo observen vivan lo que la persona retratada vivió en ese instante de tiempo y regresar a él las veces que sea necesario con la intención de revivir la emoción ocasionada la primera vez. Santos se especializa en realizar oleos en gran formato y al trabajar con este tipo de obras se debe ser muy meticuloso pues lo que se pretende es captar la luz y los colores de la manera más fidedigna posible, en este punto se deben de preguntar ¿Qué tiene que ver con mi investigación? Fácil, el retrato es la base de cualquier artista, ya sea realista, surrealista o alguna otra vanguardia, siempre se busca retratar algo. Los aspectos a resaltar en la obra son la densidad notable, la cual hace notar que no hay errores, que la imagen está bien realizada y la precisión la cual conlleva a que la obra sea representada como algo apegado a la realidad.

Capítulo III Retrato de fuego

3.1 Proceso creativo

En la obra se pueden apreciar las cinco personas que integran la familia Martínez Palacios, papá, mamá, hermana, mascota y yo, sentados en un sillón que aunque no se alcanza a apreciar del todo. En el primer cuadro se muestra, al igual que en el último, la textura y forma que tiene, que aunque muchos dirán que es un sillón común y cualquiera, es un mueble que nos ha acompañado por más de veinte años y aunque nos hemos mudado de casa, sigue con nosotros. Otra cosa que fue muy importante para captar este momento, claro, es una cámara semi profesional que tenemos desde hace años, mi idea no era comentarles a mi familia que me serviría para un trabajo o que sería para subirlo alguna plataforma o imprimirlo, capté tanto la realidad de las expresiones, tal cual como salen es tal cual como son, no les dije que sonrieran y menos que se cambiaran para algo así, la ropa que llevamos puesta se podría decir es la vestimenta que usamos en el día a día. Si nos describieran o nos recordaran sería así, eso sí, les comenté en qué parte iba ir cada uno, ya que así se mostraría una buena armonía visual, para así todos complementar en la foto. De aquella fotografía, ya han pasado unos meses. Mi papá viaja mucho y llega quizá una o dos veces cada mes, entonces aproveché a inicios de año para tomar y captar un momento en familia. (Fig.10) (Fig.11) (Fig.12) (Fig.13)

Quizá no toda obra tenga que explicarse. Cuando uno ve una obra, eso es lo maravilloso del arte, es que a ti debe atraparte, debes sentirla y que te recuerde alguna cosa o momento, no el hecho de que el autor tenga que decirte de que va, pero claro, en algunas ocasiones esto es válido. En este caso me emociona explicar desde mi punto de vista esta obra ya que mi familia no tiene idea de que estoy realizando esto, claro que saben que estoy con un proyecto importante, pero no saben que esto es un regalo de mí para ellos. Ellos podrán ver y leer el resultado de este trabajo; eso será la mejor recompensa de todas.

En el primer cuadro podemos ver a mi papá, Jorge Martínez Molina, lo vemos sentado, quizá por lo mismo que vio la cámara hizo una pequeña sonrisa, varias personas al conocer a mi papá dicen que es una persona muy seria, aunque para mí, después de 25 años a su lado es todo lo contrario. Es una persona muy social y en cualquier reunión o momento tiene algo que platicar o mostrarte, se le puede ver con una camisa de cuadros que es típica de mi papá, tanto para salir como para irse a trabajar, tiene muchas así y de diferentes colores, es muy raro verlo con playeras y aún más si son coloridas. En el cuadro pueden apreciarse los detalles de la camisa, los dobleces

que se hacen al sentarse de una forma algo recargada y esa particularidad en el último botón, como si quisiera estallar, que más adelante comentaré hablando sólo de él. Mi papá ha sufrido de diabetes por más de 20 años, ha cuidado mucho su alimentación pero claro se puede apreciar un poco lo llenito que esta al ver su camisa, usa lentes por lo mismo de la enfermedad y para mí una mirada de cariño y amabilidad que se puede prestar para mucho, tomando de la mano derecha a mi mamá, su compañera de vida, eso, es lo que representa y siento con el primer cuadro. (Fig.14) (Fig.15)

Pasando al siguiente cuadro, al lado de mi papá, estoy yo, Alejandro Martínez Palacios. Ya que de igual forma sabía para que era todo esto, igual salí tal cual soy, con lo mismo que siempre utilizo, ya sea para la escuela, salidas o estar en casa, mis lentes, mi gorra, short y playera negra, eso es una ley de vida, ya que cualquier persona me recuerda y ubica así. Otra de las cosas importantes son mis tatuajes, tengo catorce en total, en la obra se muestran los que más tengo expuestos que son: en mi mano, dedos y pierna, siento una comodidad inconmensurable al usar playeras y short, no soy de utilizar camisas y menos de manga larga, tampoco es la idea el hacer alarde a mis tatuajes, pero así me siento cómodo y desde que entré a la universidad y tengo esa libertad de ir como quiera sin ser juzgado, siempre visto así, me encantan ese tipo de gorras planas y no es por colección, pero tengo de esa misma forma diez de diferentes diseños, las cuales uso con muchísima frecuencia. De igual forma porto unos tenis Vans que si son un poco más observadores podrán notar que son de Spider-Man. Mi súper héroe favorito de vida, el cual tengo y llevo marcado en la piel varios diseños de él. No suelo tomarme fotos, es muy rara la vez que me guste una o quiera subir una a redes sociales, no me considero una persona fotogénica, pero no es raro que en mí se note una gran sonrisa, que aunque estos últimos años he tenido algunos problemas personales siempre ante todo llevo una sonrisa por delante, tal vez porque a veces temo mostrar mis sentimientos ya sea de ira o tristeza, pero así soy, tanto el gracioso de la familia como de mis amigos, me gusta reír, y hacer reír. Salgo con una pose de comodidad al estar con mi familia, relajada y un poco digamos, inusual para una foto familiar, puesto que así soy y así seré por siempre, recargo mi brazo derecho en el hombro de mi papá y con mi mano izquierda agarra el hombro de mi hermana. (Fig.16) (Fig.17)

El tercer cuadro, quizá de las personas con quien más me cuesta ponerme de acuerdo y formar una conversación es mi hermana, Andrea Martínez Palacios, y no es que no nos llevemos bien pero somos tan diferentes que nos cuesta esa parte, en ella no se ve una sonrisa tal cual, sino tal vez una forzada, y claro que la veo sonreír y reír, pero bueno, de esto se trata este proyecto,

captar tal cual como reaccionaríamos a una foto en familia, es una persona muy independiente quizá por su círculo de amistad ya que se lleva con personas de mayor edad y ve de otra forma la vida, cada quien. Siempre está con su cabello suelto, casi no es de tenerlo amarrado en casa, ni cuando sale, eso sí, le encanta estar con blusas de manga larga, jamás se la vea de manga corta o escotada. Me gusta haber podido captar como es mi hermana, una persona seria, segura y que aunque esté haciendo o diciendo algo yo en casa siempre está ahí acompañándome o llevándome la contraria y a veces hasta sacándole una sonrisa, porque ella y contadas personas aguantan como soy en realidad, es por eso que está al lado mío dejando que la tome del hombro y recargando mi pierna sobre la de ella, y al lado de ella un miembro también importante que si no fuera por ella jamás estaría con nosotros. (Fig.18) (Fig.19)

El cuarto cuadro lo conforma la mascota de esta familia, Yoshi, llegó nosotros un 30 de abril, así es, día del niño, mi hermana Andrea siempre quiso uno, ambos, y al fin mis papás decidieron en comprar uno, actualmente lleva poco más de diez años con nosotros, somos los más felices al tenerlo. Como se podrán dar cuenta, Yoshi salió tal cual quería yo, con una sonrisa, cómodo y seguro al lado de quien la trajo a nuestras vidas, a veces no podemos captar la esencia de un animal, pero como nosotros; sienten y sufren, claro, son seres vivos y como igual dicen, el perro es el mejor amigo del hombre. Gracias a él pudimos descubrirlo. Con Yoshi, más adelante se comentará lo que él es para nosotros y cómo fue que casi lo perdemos de nuestras vidas, al final está aquí, está con nosotros, con una sonrisa sacando la lengua, con esos ojos oscuros que te hacen quererlo abrazar y acariciar, eso es Yoshi, un integrante ideal e importante para esta familia. (Fig.20) (Fig.21)

El quinto cuadro y creo que para los cuatro el integrante más importante, mi mamá, Adriana Palacios Aquino, obviamente todos para todos somos importantes, pero de verdad y como he dicho y diré, mi mamá es la mejor del mundo, es quien nos cuida y apoya en todo, hasta ahora a quien Yoshi se va mas ya que siempre está en casa. Quise colocar a mi mamá arriba de todos por ser la más importante tanto de nuestras vidas como de mi obra, le debo todo y más que eso como dije el mejor regalo que le podre dar y aunque su cuadro sea el pequeño, sale en todos porque siempre está para todos, se le puede notar una sonrisa natural, que aunque sin pedírsela lo hace, con su cabello amarrado, los accesorios que siempre utiliza, una cadena y sus miles de pulseras que usa en su brazo derecho tomando la mano de mi papá, un cariño y amor para todos, me encanta que ella está arriba de mí, me siento protegido, como siempre, siempre puedo contar con ella, y aunque de mi boca a veces no salga un te amo, ella siempre me lo dice, es por eso que

ella está ahí, viendo por todos, por ella es esta familia, por ella tenemos un hogar y por ella es que sale todo este trabajo y amor por lo que hago, porque siempre se sorprende por lo que hago, deja todo por nosotros, y no dudo que hasta una lagrima soltará al ver el resultado de esto esto, ella es y siempre será mi mamá. (Fig.22)

Y así es como como concluye y se une esta obra que decidí titular, “Retrato de fuego”, creo que de toda la carrera es lo más allegado al arte que he realizado y no digo que las demás cosas no lo hayan sido, pero de verdad que no había sentido tantas cosas y había disfrutado tantos meses en realizar una obra como esta, cada trazo, cada quemada que iba haciendo lo sentía, sonreía, recordaba, pensando en que dirán cuando termine y lean todo esto, cada una de esas cosas me hacía que siguiera adelante, ha sido complicado, ya que en cuestión de investigación y redacción, me cuesta mucho trabajo, sé que valdrá la pena, sé que lo ha sido, al final esto es para mí y ellos. Más adelante platicaré a fondo de lo que son y representan para mí cada uno de los integrantes de mi familia. Si falta un cuadro no está completa la obra, así como si faltara un integrante en la familia, claro en la realidad si no está un integrante se duele y se supera pero en la obra siempre quedará marcada. Gracias a todo estamos bien, seguimos adelante, estamos juntos como la familia que somos, eso es también algo que quiero mostrar y explicar, como he dicho, un trabajo muy personal y un regalo de mí para mi familia.

(Figura 10) Alejandro Martínez palacios. 2019

(Figura 11) Alejandro Martínez palacios. 2019

(Figura 12) Alejandro Martínez palacios. 2019

(Figura 13) Alejandro Martínez palacios. 2019

(figura 14) Alejandro Martínez palacios. 2019

(figura 15) Alejandro Martínez palacios. 2019

(Figura 16) Alejandro Martínez palacios. 2019

(Figura 17) Alejandro Martínez palacios. 2019

(Figura 18) Alejandro Martínez palacios. 2019

(Figura 19) Alejandro Martínez palacios. 2019

(Figura 20) Alejandro Martínez palacios. 2019

(Figura 21) Alejandro Martínez palacios. 2019

(Figura 22) Alejandro Martínez Palacios. 2019

3.1.1 Materiales

Como ya se ha explicado anteriormente, en esta obra pienso mostrar las dos cosas que en este momento son muy importantes para mí, mi familia y mi pasión a esta bella técnica llamada pirograbado.

En la obra se muestran cinco cuadros, en madera de triplay de tres milímetros utilizando una máquina de pirógrafo marca MEF con punta regular.

La razón por la cual decidí trabajar con pirograbado y no con otra técnica o material de la misma es porque con el pirógrafo me siento muy bien y cómodo al utilizar, aparte que se pueden crear muchas sombras y oscuros muy buenos y eso se logra con la máquina, la cual te permite regular la intensidad del calor y con la cual la madera de triplay se puede mostrar y apreciar muy bien a comparación de otro soporte o algún otro tipo de madera. Por eso elegí también la madera de triplay como soporte, es muy bueno, tradicional y por la gran textura que aporta este material.

Retrato de fuego

Retrato de fuego es una obra en la cual busqué representar y mostrar la esencia de mi familia, esta obra está conformada por cinco piezas en las cuales se puede ver a cada uno de ellos, en conjunto y aunque sean obras individuales conforman una sola, sin uno no está completa la obra y sin un integrante no está completa mi familia, en ella se puede apreciar la gran unión y amor que hay entre todos, por encima se encuentra mi mamá que es la cabeza de la familia por la cual pasan las decisiones y palabras de todos, por abajo mi padre que sin decirle nada sobre que pose tomar, al sentir la mano de mi mamá en su hombro sin pensar tomó de la mano a su mejor amiga, su esposa y amor de su vida se le ve cómodo, un poco encorvado al sentarse haciendo así que en su camisa quieran explotar esos botones y todas esas arrugas de la misma, con todas sus facciones, expresiones y accesorios que solo el trae identificándolo de inmediato, al lado yo, estando y vistiendo de los más cómodo y normal que se me pueda ver con short, playera, gorra y mis lentes, mostrando así un tipo de rebeldía en esta familia sin faltar la mención y vista de mis tatuajes, siempre siendo tal cual soy, se me ve recargado en el hombro de mi papa quizá porque lo extraño inconscientemente porque siempre lo he admirado y porque de igual forma que todos lo amo, del otro lado tomando su hombro está esa persona con la cual discuto y nunca puedo estar de acuerdo en la mayoría de las veces, mi hermana, una de las personas más serias que he

conocido pero siempre teniendo algo nuevo y exagerado que decirte, siento que puede dar mucho más que esa cara seria pero ella así es, y al lado su primer amor, de todos yo creo, yoshi la mejor mascota que uno pueda tener mostrando una gran sonrisa la cual lo caracteriza por ser así, feliz, ama estar con nosotros, no está encerrado, no está en un patio esta en toda la casa, tiene su cama y su lugar donde descansar pero en algunos casos entrando y quedándose en los cuartos de alguno de nosotros, porque no hay mejor compañía y lealtad que la de yoshi. Y esto es, mi vida, mi familia y mi amor más grande, la familia Martínez Palacios, es chiquita, sé que no hay familia perfecta, pero si unida y esta es una de ellas. (Fig.23)

(Figura 23) Alejandro Martínez Palacios. 2019

Conclusión

Como conclusión puedo decir que este proyecto me recalco lo que durante la carrera para mí, fue mi soporte, mi familia. Logré enfocarme en una técnica en la cual pude desarrollar varios de mis conocimientos tanto prácticos como teóricos adquiridos durante estos cuatro años.

Con este trabajo me vi obligado no sólo a enfocarme en lo práctico, en la técnica y la serie, fui más allá, algo que me hizo sentir y comprender más lo que estaba realizando.

Me llené de conocimientos teóricos. Aprendí muchas cosas que desconocía y lo que conocía lo comprendí mucho mejor.

El leer diferentes artículos y libros me abrió el panorama de muchas formas, un ejemplo de ello es la forma en la que veo y veía a mi familia, leí mucho sobre los diferentes tipos de familias que existen y pude identificar cual es la mía y lo afortunado que soy al tenerla.

Al realizar el retrato familiar logramos un momento íntimo el cual pude capturar y al ir elaborando los cuadros uno a uno pude ir pensando en que significa cada uno de los integrantes para mí y como no sería nada si alguno de ellos faltase, porque gracias a ellos soy lo que soy y cada uno influye de manera muy importante en mi vida.

Esta serie fue un camino de encuentro para mí, de comprender lo que soy y lo que tengo, de verme reflejado en esas personas y el saber quién soy y quien quiero ser, el pirograbar es una técnica que me apasiona y no sabía o notaba que tanto hasta que realicé esta serie, pasé por diferentes momentos durante este proceso y el pirograbar para mí fue un espacio de relajación, hasta lo llamaría terapéutico, ya que encontraba paz cada que me ponía a trabajar en mi serie.

Fue una gran experiencia la cual no terminará aquí ya que me di cuenta de lo que soy capaz y crear este tipo de series es algo que quiero continuar haciendo.

Es un proceso personal que me hizo sentir y conocer.

Los profesores hicieron comentarios acerca de mi técnica en el pirograbado, que es bastante notable. También recibí consejos, que se le puede dar un giro al pirograbado en el cual no se debe quedar solamente como algo tradicional.

Me prepare y siga llevando a cabo las investigaciones, lecturas y prácticas de esta técnica, la cual me ha llenado de sobremano a lo largo de todos estos años. Otros comentarios fueron que la madera, en específico, el triplay con el simple hecho de tener las betas muy marcadas, enriquece las texturas y contrastes de forma bastante atractiva.

Bibliografía

- Collantes, H. R. (2012). *Prezi*. Obtenido de https://prezi.com/_eznz2d-frsv/pirograbado-en-pana/
- contributors, E. (19 de diciembre de 2017). *Pirograbado*. Obtenido de EcuRed: <https://www.ecured.cu/index.php?title=Especial:Citar&page=Pirograbado&id=3030658>
- López Romo, H. (2016). Los once tipos de familia en México. *Amai*.
- Abbagnano, N. (1997). *Diccionario de Filosofía*. México: Fondo de Cultura Económica. . México.
- Aronson, Z. (19 de Marzo de 2019). Meet Zachary Aronson. (VoyageL.A, Entrevistador) Obtenido de <http://voyagela.com/interview/meet-zachary-aronson-culver-city/>
- Aronson, Z. (2019). *Zachary Aronson*. Obtenido de <http://zaronson.com/>
- Arte Figurativo. (19 de Febrero de 2019). Obtenido de Blog: <https://gigraphic.blogspot.com/2019/02/cesar-santos-n.html>
- Arte., C. d. (junio de 2018). *Capital del Arte*. Obtenido de <https://www.capitaldelarte.com/retrato-pictorico/>
- Bockemühl, M. (s.f.). *Rembrandt*. Benedikt Taschen.
- Declaración, U. d. (s.f.). *Naciones Unidas*. Obtenido de <https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/>
- Eco, U. (2011). *Historia de la belleza*. Debolsillo.
- Española, R. A. (Agosto de 2019). *DEL*. Obtenido de Real Academia Española: <https://dle.rae.es/?id=HZnZiow>
- Fernández Barrientos, M. (2009). EL SÍNDROME DEL EMPERADOR: ¿UN PROBLEMA SOCIAL O UN PROBLEMA EDUCATIVO? En M. Fernández Barrientos. Santiago de Compostela, España.
- Fernández, G. F. (2014). *La pirografía*. Madrid.
- garrido, C. (s.f.). Rembrandt grabador experimental y la sociedad de su tiempo . *Universidad Complutense de Madrid*.
- Gombrich, E. H. (1997). *Historia del Arte*. Madrid: Debate.
- González Esteva, O. (14 de Septiembre de 2015). *Radio Televisión Martí*. Obtenido de <https://www.radiotelevisionmarti.com/a/cesar-santos-ninho-malcriado/104306.html>
- González, C. (2001). *El Retrato*. México: UNAM.
- Guardini, R. (1960). *La esencia de la obra de arte*. Madrid: Ediciones Guadarrama.
- Jaramillo, A. A. (2013). APORTE ÉTICO DE LA FAMILIA Y EL SISTEMA EDUCATIVO A LAS ORGANIZACIONES. *Revista de la Unidad de Educación de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales*.
- Julián Pérez Porto, A. G. (2013). *Definición.De*. Obtenido de <https://definicion.de/pasion/>
- Julián Pérez Porto, A. G. (2013). *Definición.De*. Obtenido de <https://definicion.de/retrato/>
- Kamdon, N. (Octubre de 2014). *Moments Journal* . Obtenido de <https://momentsjournal.com/filipino-artist-jordan-mang-osan-solar-drawings/>
- Malena. (Febrero de 2008). *Platón y la esencia*. Obtenido de La Guía: <https://filosofia.laguia2000.com/filosofia-griega/platon-y-la-esencia>

- Otero, M. (25 de marzo de 2015). *Técnica del pirograbado para decorar*. Obtenido de Interiorismos: <http://interiorismos.com/tecnica-del-pirograbado-para-decorar/>
- Planas, L. b. (febrero de 2019). *La belleza de un retrato*. Obtenido de Barcelona Art Experiencie: <https://www.barcelonaartexperience.com/la-belleza-de-un-retrato/>
- Paquet, D. (s.f.). *Historia de la belleza*. Grupo Z.
- Peinado, F. (2010). Artista del Pirograbado. *Diario Sur*.
- Peña Zepeda, J., & Gonzales, O. (2001). La representación Social. Teoría, método y técnica. En M. L. Tarrés, *Observar, escuchar y comprender sobre la tradición cualitativa en la investigación social*. México: Flacso.
- Pierre, F., & Galienne. (1978). *El retrato*. Madrid: Cátedra.
- Porto, J. P., & Gardey., A. (2013). *Definición de belleza*. Obtenido de Definición.de: (<https://definicion.de/belleza/>)
- QUIRÓS, C. C. (2009). Evolución y tipología del retrato fotográfico. *Departamento de Historia del Arte III (Contemporáneo)*, 256.
- Rodríguez Salazar, T. (2001). *Las razones del matrimonio*. Guadalajara: Francisco Rojas González 131.
- Rodríguez Salazar, T., & García, M. d. (2011). Representaciones sociales. Teoría e investigación. *Sinéctica*.
- Saint-Exupéry, A. d. (1998). *El principito*. México: Editora Latinoamerica, S.A.
- Sainz, R. P. (2013). La familia en el arte y la antropología del parentesco Puntos de encuentro desde 1984. *Sans Solei*.
- Tam-Awan Village*. (2017). Obtenido de <https://www.tam-awanvillage.com/about-us/>
- Tomás de Aquino, S. (2001). *Suma Teológica*. Italia.
- Veiga, M. C. (1996). *Manos Maravillosas*. Vega Publicaciones.