

**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
Y ARTES DE CHIAPAS**

FACULTAD DE ARTES

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

ELABORACIÓN DE TEXTOS

**Título del documento
UN POETA SUMERGIDO EN EL ÁCIDO**

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

PRESENTA
MIGUEL ÁNGEL FIGUEROA GARCÍA

ASESOR
MTRO. RAMIRO DE JESÚS JIMÉNEZ CHACÓN

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Mayo de 2021

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

Autorización de impresión

Lugar y Fecha: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 27 de mayo de 2021

C. MIGUEL ÁNGEL FIGUEROA GARCÍA

Pasante del Programa Educativo de: Licenciatura en Artes Visuales

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

Un poeta sumergido en el ácido

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

Lic. Robie Espinoza Gutiérrez

Lic. Moisés Antonio Franco Paredes

Firmas:

c. c. p. Expediente

*Pasó el viento. Quedaron de la casa
el pozo abierto y la raíz en ruinas.
Y es en vano llorar. Y si golpeas
las paredes de Dios, y si te arrancas
el pelo o la camisa,
nadie te oye jamás, nadie te mira.
No vuelve nadie, nada. No retorna
el polvo de oro de la vida.*

JAIME SABINES,
Algo sobre la muerte del mayor Sabines.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN.....	5
INTRODUCCIÓN.....	6
JUSTIFICACIÓN.....	7
OBJETIVOS:.....	8
CAPÍTULO I: PREPARANDO LA MATRIZ.....	9
La poesía.....	9
La imagen en la poesía.....	10
Metáfora visual.....	11
Narrativa visual.....	12
¿Quién es Jaime Sabines?.....	13
La muerte en el arte.....	15
La muerte a los ojos de los mexicanos y la identidad mexicana.....	16
CAPÍTULO II: DILUYENDO EL ÁCIDO.....	20
Jafar T. Kaki.....	21
Bruni Heym.....	22
Carlos Alonso.....	23
Francisco de Goya.....	25
Pawel Kuczynski.....	27
CAPÍTULO III: SUMERGIENDO AL POETA.....	29
Estado del arte.....	29
Técnicas de grabado.....	31
Aguafuerte.....	31
Aguatinta.....	33
Estampa.....	35
Textura en el grabado.....	37
Ecurrimiento.....	37
Estopa.....	39
Hojas de diversas plantas.....	41
Salpicadura.....	42

Mancha.....	43
OBRA.....	44
ANGUSTIA I- V.....	44
PÉRDIDA VI – XIII.....	48
DUELO XIV - XVII.....	52
SUPERACIÓN I -V.....	56
ANEXOS.....	61
Exposición: “Metamorfosis Gráfica”.....	61
Primeras propuestas.....	62
OBRA.....	62
CONCLUSIÓN.....	66
GLOSARIO.....	67
FUENTES CONSULTADAS.....	69
BIBLIOGRAFÍA.....	69
WEBGRAFÍA.....	69

PRESENTACIÓN

Este proyecto tiene como propósito reflexionar en torno al proceso del grabado tradicional y la realización de una serie de imágenes que la poesía evoca, en particular del poemario de Jaime Sabines llamado “Algo sobre la muerte del Mayor Sabines”, a manera de interpretación. La técnica del grabado que se usa es la tradicional en metal.

INTRODUCCIÓN

En el presente proyecto abordaremos los principales aspectos de poder explorar dos expresiones artísticas y unir las, siendo la base de inspiración para la creación de obra gráfica que tendrá como propósito el conectar con el espectador, exhibiendo mi vida de una forma metafórica con apoyo del poemario de Jaime Sabines “Algo sobre la muerte del Mayor Sabines”; usándolo como inspiración y construyendo imágenes que combinan mi experiencia y las experiencias expuestas en esta obra y resaltando el grabado como la mejor alternativa para lograr el objetivo y además el proceso que este conlleva en su realización y demostrar su complejidad.

En un primer tiempo se presentarán los aspectos fundamentales para comprender el propósito de la obra y los métodos que se considerarán para la realización.

Para finalizar se expondrá la obra completa y todos los pasos que se requieren para su realización con ayuda de técnicas como el grabado en metal. El grabado es una técnica que se conoce desde hace mucho tiempo, sus orígenes nos llevan hasta China. Más tarde como un apoyo para la imprenta y, por último, más conocido como una expresión artística.

Se explorará a detalle el proceso de la técnica aguafuerte y aguatinta, la importancia de la textura en la imagen y el peso que puede llegar a tener.

Este proyecto, de igual manera, pretende reflexionar en torno al proceso del grabado tradicional y la realización de una serie de imágenes, en analogía de la poesía de Jaime Sabines: “Algo sobre la muerte del Mayor Sabines”.

JUSTIFICACIÓN

Este trabajo surge de la necesidad de fortalecer mi formación profesional, como parte de mi desarrollo académico en la Facultad de Artes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Pretendo poder lograr una analogía entre el grabado tradicional y la poesía dando pie a la creación de imágenes. Dar un lenguaje al grabado y el proceso que lo conforma, mostrar la complejidad que lo rodea y al que adentra al artista en su realización.

La idea es rentable por el hecho de que sumerge a la gente en el conocimiento de una de las técnicas más antiguas de nuestra historia y que está marcada en la identidad mexicana, dándome terreno para experimentar y explorar variantes de la técnica y mostrar cada detalle de su creación, dando como resultado una serie de imágenes que se inspiran en la poesía del insigne escritor chiapaneco.

Al mismo tiempo este tema es factible ya que, al usar el poemario de uno de los poetas más queridos y además originarios de Tuxtla Gutiérrez, existe una gran variedad de acervo documental. Por lo ya mencionado, el proyecto es viable al poner en funcionamiento los recursos personales, los conocimientos y las capacidades productivas y creativas en su desarrollo artístico.

Por último, el tema explora las experiencias del estudiante dándole un tono único y compartiendo experiencias ante el tema de la muerte con el trabajo de Jaime Sabines, creando un análisis de la imagen ante la muerte, dándonos como resultados grabados que contengan la conclusión de dos puntos de vista, explorando y sucumbiendo a mi pasado y a mis miedos.

OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL:

- Realizar una analogía de la poesía literaria del poemario de Jaime Sabines titulado “Algo sobre la muerte del mayor Sabines” reflexionando a manera de interpretación en la técnica del grabado tradicional sobre metal.

OBJETIVO ESPECÍFICOS:

- reflexionar en torno al grabado como proceso en analogía con la poesía literaria.
- Analizar referentes artísticos con la finalidad de tener un repertorio de posibilidades al momento de la interpretación y creación del producto a realizar.
- intercalar mis experiencias personales con el poemario “algo sobre la muerte del mayor Sabines” para crear una serie grafica de 8 piezas con la técnica de grabado en metal.

CAPÍTULO I: PREPARANDO LA MATRIZ

LA POESÍA

La poesía es un abrazo a la vida y una apuñalada por la espalda a la realidad, la escritura más acertada y que más se relaciona con la realidad, por las experiencias que inspiraron a los poetas a la confección del sentimiento y la forma de relatar este sentir que proviene de una persona de carne y hueso, logrando conectar con esa simple y complicada ecuación que nunca se descifrá, la vida.

¿Qué es la poesía? ¿a quién está dedicada la poesía?, el concepto de poesía de manera literal, extraído del diccionario es: *“Composición literaria que se concibe como expresión artística de la belleza por medio de la palabra, en especial aquella que está sujeta a la medida y cadencia del verso”*. Pero con los poetas se comprende que la poesía es más que solo belleza, es una forma de contar el contexto en el que vive cada uno de ellos y con lo que nosotros logramos identificarnos, porque la poesía no es más que contar la vida y sus defectos y virtudes o hasta otra forma de verla. Octavio Paz. - *La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono. Operación capaz de cambiar al mundo, la actividad poética es revolucionaria por naturaleza; ejercicio espiritual, es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo; crea otro.* (Paz Octavio, 1956)

El hombre retrata su vida en las palabras, y en metáforas que construyen experiencias con las que se identifica la gente, cada poeta es distinto, su escritura refleja mucho de ellos, es una obra muy personal, lo que escribe, la fuerza y la precisión de las palabras es la conexión con la experiencia relatada.

“Obediencia a las reglas; creación de otras. Imitación de los antiguos, copia de lo real, copia de una copia de la idea. Locura, éxtasis, logros. Regreso a la infancia, coito, nostalgia del paraíso, del infierno, del limbo. Juego, trabajo, actividad ascética. Confesión. Experiencia innata. Visión, música, símbolo. Analogía: el poema es un caracol en donde resuena la música del mundo y metros y rimas no son sino

correspondencias, ecos, de la armonía universal. Enseñanza, moral, ejemplo, revelación, danza, diálogo, monólogo. Voz del pueblo, lengua de los escogidos, palabra del solitario". (Paz Octavio, 1956)

Del poema se sacan dos elementos esenciales que definen a cada poeta otorgándole su estilo y su esencia y al mismo tiempo un pedacito de él, que lo transforman en una imagen verbal que logra que cada lector se identifique y construya su propia imagen a través de la metáfora y su narrativa.

LA IMAGEN EN LA POESÍA

¿La imagen existe en la poesía? ¿Cómo la imagen es representada en la poesía? la poesía construye muchas imágenes, se deja navegar en cada mente como en un río con una inmensa corriente de metáforas que van retumbando en cada uno, armando, analizando y uniéndose con nuestras experiencias logrando una imagen que nos cautiva, enoja, le da un nombre o sentido al contexto social. Deja que las emociones sean expulsadas, una imagen inviable que grita, que le da sentido o que hace cuestionar aún más. Pero todo proviene de lo que se conoce y de lo que cada persona ha experimentado y vivido en su vida

"Toda forma verbal, frase o conjunto de frases, que el poeta dice y que unidas componen un poema. Estas expresiones verbales han sido clasificadas por la retórica y se llaman comparaciones, símiles, metáforas, juegos de palabras, paronomasias, símbolos, alegorías, mitos, fábulas, etc. Cualesquiera que sean las diferencias que las separen, todas ellas tienen en común el preservar la pluralidad de significados de la palabra sin quebrantar la unidad sintáctica de la frase o del conjunto de frases". - (Paz Octavio, 1956).

son aquellas que a veces hacen las comparaciones mediante nuestra vida, los poetas mediante las palabras y metáforas van construyendo imágenes en el aire que para ellos tienen sentido y para los demás dos opciones: encontrarles el sentido o crear su propio sentido entrelazado con la realidad que vivimos, podemos comparar esta idea con el arte, cuando hablamos de arte visual, refiriéndome a la escultura, la pintura, el dibujo, la ilustración, el grabado, etc. nos damos cuenta que usamos similitudes al comprender una obra y al leer o recitar un poema, porque nosotros construimos nuestra propia interpretación aun cuando el artista o el escritor tienen su propia interpretación de su trabajo, ¿Por qué? porque cada quien vive y experimenta cosas similares o distintas convirtiéndonos en lo que somos, por eso no vemos las cosas de la misma manera.

“¿Pero, ¿qué significa “fundirse con las cosas”? Estar en el lugar, sin ninguna duda. Incluso sabiéndose mirado, afectado, implicado, y aún más: quedarse, permanecer, habitar durante un cierto tiempo en esa mirada, en esa implicación. Hacer de esa duración una experiencia. Luego, hacer de esta experiencia una forma, desplegar una obra visual.” (Didi-Huberman, 2012)

Y a pesar de tener cada quien su visión de las cosas, hay muchas otras en las que coincidimos con otras personas, por eso somos una sociedad. Eso logra que podamos identificarnos por medio del arte y la poesía, la música, el cine, etc. –

“La verdad es una experiencia y cada uno debe intentarla por su cuenta y riesgo. La doctrina nos muestra el camino, pero nadie puede caminarlo por nosotros. De ahí la importancia de las técnicas de meditación. El aprendizaje no consiste en la acumulación de conocimientos, sino en la afinación del cuerpo y del espíritu”. (Paz Octavio, 1956)

Cuando hablamos de poesía y arte nos referimos a las mismas definiciones de vivencias y experiencias, son ramas del mismo árbol: la poesía puede inspirar la creación de obras de arte, así como se puede hacer poesía inspirada en obras de arte; los artistas y los poetas mantienen muchas similitudes, como sus círculos sociales, gente que cuestiona, que vive y que busca.

METÁFORA VISUAL

¿Qué es una metáfora visual? ¿La metáfora que es? ¿solo se encuentra en la poesía?, la metáfora, es decir cualquier cosa mediante un juego de palabras algo más poético, con la aplicación de un concepto o de una expresión sobre una idea u objeto que no describe de manera directa, con la intención de compararlo con otro elemento y facilitar su comprensión. Pero esto no solo se encuentra en la poesía, sino también en las imágenes, a esto lo conocemos como **metáfora visual**, que refleja lo anterior en una imagen: pintura, foto, escultura, etc.

La metáfora visual es muy utilizada actualmente en las redes sociales, la televisión, periódicos, portadas de libros y revistas. Estamos muy familiarizados con este tipo de metáfora, que hasta en los logos de empresas multinacionales podemos encontrar (Oxxo, Bimbo, Amazon, FedEx, Toyota, etc.) y para darnos cuenta debemos analizar lo que estamos viendo; todo está en la mente, las metáforas están ahí, guardadas, esperando ser liberadas.

Por lo anterior, es indispensable analizar la imagen para entender lo que quiere decir, cuando se encuentra una metáfora en un poema, en la mente se está construyendo una imagen que reflejalo que se interpreta de la lectura, pero cuando hay una metáfora en una imagen, es al revés, construyes y armas lo que te quiere decir la imagen con ayuda de los objetos, su posición, su expresión, etc. para encontrar el discurso que te quiere decir.

En la poesía, como en la imagen, hay una y mil maneras de jugar con la metáfora dando al artista y al poeta muchas formas de expresar lo mismo.

”No perder, el tiempo necesario para mirar el vuelo de una mariposa, y con esto me refiero a la imagen que uno podría encontrar en el nicho de un museo o entre las páginas de un álbum de fotografías. Estas personas incluso van al taller o al laboratorio, asisten a la fabricación de la imagen, observan a la crisálida y esperan, con los ojos muy abiertos, las posibilidades latentes de la forma que ha permanecido tanto tiempo prisionera”. (Didi-Huberman, 2012).

NARRATIVA VISUAL

¿Cómo contamos una historia con la imagen? ¿se puede contar una historia con imágenes? las metáforas visuales nos ayudan a interpretar ideas de otra manera, con otros conceptos u objetos, pero ahora ¿cómo contamos algo? en una sola imagen uno puede contar muchas cosas, ya sea un acontecimiento importante en nuestra historia, una leyenda, un mito, etc. y también podemos contar esa historia por medio de dos o más obras, creando una narrativa, y en este caso una narrativa visual.

Para comprender la narrativa visual debemos de saber en primer lugar que la narrativa es la descripción oral o escrita de un acontecimiento, real o ficticia; y claramente la palabra visual es un término que procede del vocablo latino *visuális*. El concepto refiere aquello que está vinculado con la visión; por lo tanto, la narrativa visual es una historia real o ficticia contada con imágenes.

Este tipo de imagen que se crea con una narrativa visual se ha utilizado desde cuando los primeros hombres pintaban en las cuevas su día a día, lo que cazaban y su forma de vida; en la

actualidad se refleja en películas, fotografías, videos y en novelas. El comic y la novela gráfica son grandes referentes para entender la narrativa gráfica.

¿QUIÉN ES JAIME SABINES?

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, vio nacer un 25 de marzo de 1926 a Jaime Sabines, hijo Julio Sabines, militar de origen libanés y de Luz Gutiérrez Moguel, dama de alta sociedad y nieta de Joaquín Miguel Gutiérrez, militar y gobernador del estado en cuyo honor la capital estatal, Tuxtla Gutiérrez, lleva su apellido.

Se trasladó a Ciudad de México e ingresó en la Escuela Nacional de Medicina (1945), donde permaneció tres años antes de abandonar la carrera. Cursó luego estudios de lengua y literatura castellana en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y fue becario especial del Centro Mexicano de Escritores, aunque no consiguió grado académico alguno.

En 1952 regresó a Chiapas, donde residió durante siete años, el primero de ellos consagrado a la política y el resto como vendedor de telas y confecciones. En 1959, tras conseguir el premio literario que otorgaba el estado, Sabines comenzó a cultivar seriamente la literatura.

Tal vez por influencia de su padre, el Mayor Julio Sabines, un militar a quien dedicó algunas de sus obras, y, pese al evidente pesimismo que toda su producción literaria respira, Jaime Sabines participó de nuevo y repetidas veces en la vida política nacional; en 1976 fue elegido diputado federal por Chiapas, cargo que ostentó hasta 1979. En 1988 contendió y ganó un escaño, pero esta vez por un distrito de la capital federal.

En 1983 recibió el Premio Nacional de las Letras. Sus últimos años estuvieron marcados por una larga lucha contra el cáncer.

Para entender la obra de Sabines es importantes conocer la relación e influencia de su padre en su obra, sobre todo cuando éste muere, lo que queda plasmado en la primera parte de su poema

“Algo sobre la muerte del Mayor Sabines”, que refleja su dolor y odio hacia la muerte, lo que provoca que deje de escribir durante tres años.

Como consecuencia de la pérdida de su padre, Sabines evita explotar el tema de la muerte; sin embargo, un amigo escritor, al cual le aseguró que ya no podía escribir, le sugiere hablar sobre la muerte para liberarse por fin del dolor, y luego de tres años inactivos escribe la segunda parte del poema “Algo sobre la muerte del Mayor Sabines”.

Desde mi óptica, Sabines es un escritor de la vida, le escribe a la vida. Es un inspirado en la experiencia y escribía poemas "en una sentada o acostada"; para Sabines *“la poesía es un suceso, un acontecimiento, una ocurrencia de todos los días”*. Es decir, el poema llega en el momento de inspiración, y cual era, su vida. *Tarumba* es un excelente ejemplo de que era un poeta de la experiencia, ya que fue escrito en una tienda de ropa, en un momento muy difícil de su vida cuando después de ser el poeta más prometedor de la literatura mexicana de la época, y de haber escrito “Horal” y “Señal”, termina vendiendo telas; humillado y ofendido con la vida por dedicarse a lo que denominó *“la actividad más antipoética, el comercio”*. *Tarumba* es un poema que reniega del mundo y la sociedad.

Sabines es un escritor que cambió el estándar poético, dejando lo formal, lo escrito con cuidado. Escribe con sus vivencias, sus experiencias y las transmite con emoción y sentimiento; compartiendo al mismo tiempo su visión ante la vida y expresado con un punto de vista más humano, por eso la gente le quiso, y su obra permeó en personas de todos los estratos.

Relata sus vivencias de forma natural y sincera que hasta temas difíciles como la muerte y el amor demuestra que simplemente es humano, y que sin importar como se viva cualquier situación, se compartirá con los demás.

LA MUERTE EN EL ARTE

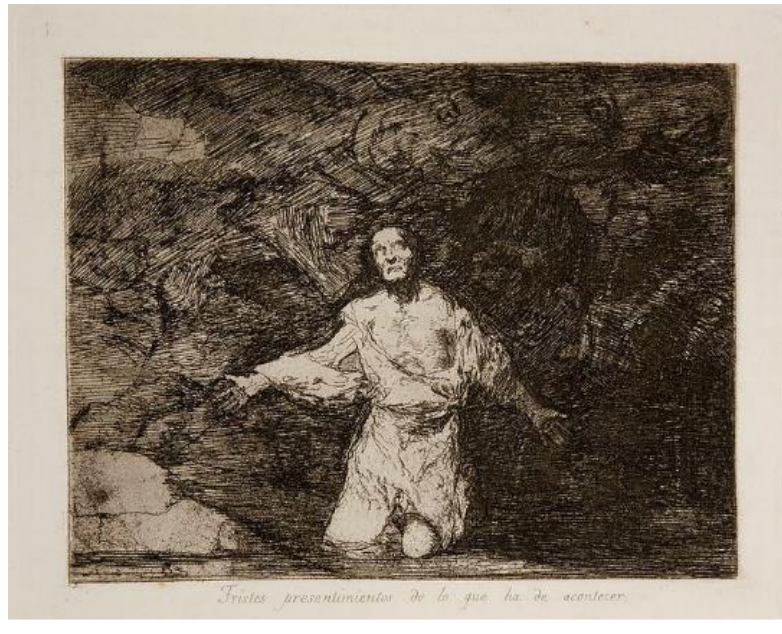
La muerte es parte de la vida. Es lo único seguro para todos los seres vivos; es parte intrínseca de nuestra vida desde el momento de nacer. Todas las culturas, creencias y religiones abordan el tema de la muerte de muy diversas maneras. Las formas en que se ha buscado conocer y comprender la muerte son multitudinarias. La ciencia ha intentado encontrar la respuesta a esta incógnita, pero también la filosofía, la literatura, incluso la música y las artes plásticas. Gracias a la búsqueda por saber que pasa después de morir se ha dado lugar al nacimiento de grandes obras artísticas.

En el arte hay una gran variedad de interpretaciones sobre la muerte, tema que crea incertidumbre a las personas, creando un ambiente digno de experimentación y creatividad a la hora de intentar plasmar el punto de vista sobre la cuestión y se puede encontrar en diversas formas y medios por el cual expresarse.

La muerte se puede contemplar de diversos ángulos en obras de autores como Goya por ejemplo, en su serie llamada “Los desastres de la guerra” con obras como “*Tristes presentimientos de lo que ha de acontecer*” (1814 – 1815) (Fig. 1), “*Y no hay remedios*”(1810 – 1814), “*Las resultas*” (1814 – 1815), en las cuales podemos percibir la muerte de una manera explícita, ya que la serie refleja la desesperanza, el drama humano, el sufrimiento, el patetismo y en definitiva, la visión universal de la muerte como consecuencia de una guerra.

También tenemos trabajos como “*La Asunción de la Virgen*” (1475-76)” de Francesco Botticini y “*La Divina Comedia*” (1306-1307) de Dante Alighieri, las cuales plasman ideas de cómo podría ser el cielo y el infierno, cada quien con su estilo, ya que uno es en pintura y el otro es poesía, pero te dejan fantasear sobre lo que pasa después de morir inspirándose la religión o también se puede desarrollar una idea un poco más personal como lo hace Jaime Sabines en su poemario “*Algo sobre la muerte del mayor Sabines*”(1962), en donde relata el proceso que vivió al ver morir a su padre y como tuvo que lidiar con la pérdida de una persona que amaba, admiraba y respetaba.

La muerte se presta para que las personas se inspiren porque lo desconocido causa intriga, miedo, desgracia, peligro, etc.; por lo tanto, la muerte desde hoy y siempre es una herramienta clave para poder expresar lo que llevas dentro y por la única razón de que no tiene una verdad confirmada ni absoluta.

(Fig. 1) “Tristes presentimientos de lo que ha de acontecer” (1814 – 1815), Goya, Aguafuerte, Bruñidor, Buril, Punta seca. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid.

LA MUERTE A LOS OJOS DE LOS MEXICANOS Y LA IDENTIDAD MEXICANA

El mexicano enmascara la muerte a través de la creencia de que la persona sigue viva, apoyado en la fe y la creencia de que existe algo más allá, un lugar donde están sus seres queridos que han partido y que viven en paz, con la esperanza de que cuando mueran se reencontrarán con las personas que perdieron. Sin embargo, como seres que cuestionan e investigan y que buscan respuestas, se necesita algo más que fe. Preguntas sin respuestas, pero que sin duda llegarán cuando cada individuo experimente su propia muerte.

¿Cómo experimenta la muerte el mexicano? ¿Cuáles son las creencias que se desarrollan mediante el concepto de la muerte en México? Los mexicanos vemos la muerte de dos formas: la tradicional por la cual nos conocen en todo el mundo, que se basa en la creencia de que nuestros antepasados nos visitan una vez al año, y mediante tributos y altares les damos la bienvenida.

“La muerte en México, paradójicamente, representa el renacimiento y el reencuentro con esos seres queridos que ya no están. Así, los rituales tradicionales han fungido como una ayuda para ir aceptando la muerte de un ser querido. ¿Cómo? Principalmente recordando las experiencias positivas o agradables que se tuvieron con el difunto en cuestión, además de favorecer que las personas se identifiquen con algunas de sus características notables y así sentir que de alguna manera ‘vive dentro de uno’ “; - explicó la Mtra. María Eugenia Patlán López

Y la segunda que es cuando la muerte nos afecta de manera personal al perder a seres queridos; vivimos el duelo por la muerte prematura, inesperada o esperada, en el caso de enfermos con diagnóstico terminal; situaciones desgarrantes, un dolor muy íntimo, dependiendo lo cercano que pudo haber sido la persona fallecida.

Y con esa idea, la Mtra. María Eugenia Patlán López explica - *“Por tener la creencia ferviente de que aún no ha muerto, y por consecuencia, prolongar el proceso de duelo. Esto se refleja en la nula superación de algunos de los sentimientos negativos derivados del proceso de duelo: enojo, frustración y tristeza, postergando así la fase de resignación y aceptación”.*

La influencia de nuestras tradiciones en el concepto de la vida después de la muerte nubla, sin duda alguna, la búsqueda de la verdad o de una respuesta, lo que provoca un vacío que tratamos de llenar con la esperanza de que algún día volveremos a ver a nuestros seres queridos.

Así pues, desde mi punto de vista nuestra conceptualización de la muerte está ligada a nuestras tradiciones y raíces, y a nuestro pasado, éste último ha definido lo que somos, un pueblo con resentimientos y con una memoria colectiva que debe ser curada para poder avanzar, ya que han definido características que nos han marcado como mexicanos, como un grillete puesto en nuestro tobillo forjado con nuestra herencia más significativa, el ADN. - el Mto. Pablo Guerrero Ibarguengoytia, Psicoanalista de la Sociedad Psicoanalítica de México dice:

“El sentimiento de duelo y separación ante la pérdida es normal. La muerte de un ser querido siempre nos remite a los sentimientos más primarios de separación que tenemos. La manera como reaccionamos a las pérdidas se basa en la manera como aprendimos a reaccionar ante nuestras primeras separaciones. La cultura mexicana muestra dificultad cuando se trata de separarse y a través del Día de Muertos podemos alcanzar a ver este aspecto. Siempre se tiene el deseo y el anhelo de recordar lo perdido y de regresar a aquello que ya no tenemos. Me parece que es la manera en la que expresamos la pérdida más grande que como pueblo hemos tenido; el México precolonial. Esta tradición expresa de la manera más clara todas nuestras raíces y sentimientos acompañados desde nuestra fundación como cultura y pueblo.”

Pero, ¿por qué nos afecta todavía nuestro pasado? ¿qué nos sigue teniendo en esta pena? ¿el pasado nos define?, ¿cómo es el mexicano? ¿cuál es la identidad del mexicano? Al vivir en una sociedad no vemos envueltos en sus tradiciones, costumbres, formas de pensar, de actuar, etc.; en sociedad nos rigen las reglas y nos influyen las creencias, por eso cuando las personas se expresan mediante cualquier forma posible, como en el arte, música, deportes, literatura, poesía, queda de manifiesto, en este caso, la cosmovisión mexicana. ¿Entonces, cuál es la cosmovisión del mexicano? El mexicano es un ser único y de todos, somos nacientes de un país rico en muchos aspectos, sin embargo, somos un pueblo influenciado, nos dejamos moldear, con una identidad sumisa, rencorosa, desconfiada y con un sentido de inferioridad muy elevado que nos mantiene estancados y que no permite que se nutra de su verdadera naturaleza y fortaleza.

La realidad del mexicano y su identidad se puede concluir mediante diversos puntos de vista, de historiadores, escritores y psicólogos expertos del tema, como Samuel Ramos, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Leopoldo Zea o Agustín Basave.

Según la visión de Samuel Ramos el mexicano tiene un fracaso en su cultura, debido a la influencia europea a través del tiempo, lo que crea una fuga espiritual, el mexicano ha imitado de manera inconsciente y llenado de la cultura española.

"Los mexicanos han imitado mucho tiempo, sin darse cuenta de que estaban imitando. Creían, de buena fe, estar incorporando la civilización al país. El mimetismo ha sido un fenómeno inconsciente, que descubre un carácter peculiar de la psicología mestiza. No es la vanidad de aparentar una cultura lo que ha determinado la imitación. A lo que se ha tendido inconscientemente es a ocultar no sólo de la mirada ajena, sino aun de la propia, la incultura. Para que algo tienda a imitarse, es preciso creer que vale la pena de ser imitado. Así que no se explicaría nuestro mimetismo si no hubiera cierta comprensión del valor de la cultura".
(Ramos, Trigésima séptima reimpresión: agosto del 2001)

Nuestra cultura es comparada y por lo mismo el mexicano experimenta un sentido de inferioridad y usamos esta imitación como defensa. El mexicano no ha podido aterrizar en su realidad, se visualiza aún como mestizo y por eso la población se hizo perezosa y resignada a la pobreza, el fracaso a raíz de la imitación, se debe a las minorías que veneraban a los españoles.

No existe ningún complejo de inferioridad, “*Sentirse solo no es sentirse inferior sino distinto*” (Paz Octavio, 1950). En su libro *El laberinto de la soledad*, Paz afirma que el mexicano es un individuo solitario, y aleja ese sentir con el juego cuando es niño y con el trabajo cuando es mayor, pero en su adolescencia lo describe como un individuo en busca de su identidad y el significado del ser mexicano y Paz lo hace a través de su experiencia.

Pero, así como el adolescente no puede olvidarse de sí mismo —pues apenas lo consigue deja de serlo— nosotros no podemos sustraernos a la necesidad de interrogarnos y contemplarnos. No quiero decir que el mexicano sea por naturaleza crítico, sino que atraviesa una etapa reflexiva. (Paz Octavio, 1950).

Paz describe al mexicano como un individuo muy tradicional, y fiestero, que disimula o, mejor dicho, libera el silencio de su soledad y sus mentiras. De eso enfatiza que el hombre es un personaje hermético e impenetrable, que no se abre, ya que es para el mexicano una muestra de debilidad.

En suma, entre la realidad y su persona establece una muralla, no por invisible menos infranqueable, de impenetrabilidad y lejanía. El mexicano siempre está lejos, lejos del mundo, y de los demás. Lejos, también de sí mismo. El lenguaje popular refleja hasta qué punto nos defendemos del exterior: el ideal de la "hombria" consiste en no "rajarse" nunca. Los que se "abren" son cobardes. Para nosotros, contrariamente a lo que ocurre con otros pueblos, abrirse es una debilidad o una traición. El mexicano puede doblarse, humillarse, "agacharse", pero no "rajarse", esto es, permitir que el mundo exterior penetre en su intimidad. (Paz O., 1950).

¿Por qué es importante hablar sobre nuestra identidad?, cuando indagamos sobre el tema podemos comprender por qué somos como somos, y además el por qué hacemos lo que hacemos; los actores, escritores, músicos y artistas se expresan mediante vivencias y realidades que compartimos con la sociedad, al igual que los miedos, alegrías y tristezas; claro que todo cambia a través de los años, las generaciones van evolucionando y con cada salto generacional se sufre un deterioro para algunos y una mejora para otros, por eso cada sociedad debe analizar su pasado para entender quiénes fuimos, quiénes somos y en quiénes nos convertiremos.

CAPÍTULO II: DILUYENDO EL ÁCIDO

La poesía es una lectura que me apasiona y sorprende por su hilo conector al aplicarse en mi cotidianidad, con la vida misma; claro no necesariamente todos los poemas nos influyen o conectan, ya que cada individuo tiene su forma de ver las cosas y de interpretarlas a su modo, pero cuando juntamos las formas de interpretación podemos transformar lo establecido al compartir experiencias y puntos de vistas. Lo mismo pasa con las obras de arte en cualquier técnica, el procedimiento al crear una obra se enfoca en contemplar lo que quieres transmitir y como lo vas a lograr conectar con los demás, de ahí la importancia de conocer referentes que te guíen y inspiren, con la finalidad de ir construyendo un lenguaje propio.

Escogí a los artistas plásticos y grabadores **Jafar T. Kaki y BruniHeym** por que trabajaron juntos para realizar una serie de grabados con técnicas como la colografía, que permite manejar las texturas, colores y formas para crear un lenguaje abstracto, realizando un libro de grabados a partir de los poemas del autor árabe contemporáneo «Adonis», seudónimo de AlarAhamadSaídÉsber. El libro titulado «Adonis. Poemas visuales» se presentará al público en la Fundación Pilar y Joan Miró de Palma con la asistencia del poeta, que está previsto ofrezca un recital de su obra.

La colección completa incluye diez grabados originales con unas dimensiones de 56 x 75 centímetros. Cada uno se acompaña con sus respectivos poemas, de manera que las obras son como dípticos que combinan la imagen gráfica y el texto.

“Los poemas han sido seleccionados por los dos artistas plásticos de la producción literaria de «Adonis» traducida al castellano y pertenecen a libros como «Canciones de Mihyar el de Damasco» o «Libro de huidas y mudanzas miedo los climas del día y la noche». De esta manera, cada grabado lleva por título un poema diferente y «se inspira en las palabras de Adonis y el contenido del poema»”, dijo Heym.

JAFAR T. KAKI

Nace en Khanaquín, Kurdistán (Irak) en 1951. De padre fotógrafo, desde los quince años aprende de su hermano mayor a colorear fotografías en blanco y negro y siguió desarrollando esta destreza en el estudio fotográfico de su padre. En 1976 se licencia en Bellas Artes en la Universidad de Bagdad. Tras un período inicia su trabajo oficial de ilustrador de periodismo en el Ministerio de Cultura en Bagdad, realizando portadas de publicaciones nacionales y prensa. Tarea que abandonará para trasladarse a Madrid, España, en 1979, donde reside desde entonces, estableciendo contactos y amistad con artistas e intelectuales, como el fotógrafo Ángel Becerril Villa, Rafael Canogar, Joaquín Capa, Rodríguez Acosta, Adonis, Fernando Belver, Antonio Lorenzo, José Hernández, entre otros. Desde hace años ha adoptado la nacionalidad española.

(Fig. 2) Obra de Jafar T. Kaki, (“Motivo Navideño”).

BRUNI HEYM

En la obra de BruniHeym hablan el color, la textura, los íconos, así como la elección del formato como medio pictórico de lo mencionado. Para BruniHeym el arte no tiene reglas preestablecidas, no hay fronteras. Su arte nace del silencio, se materializa, se hace visible en el ahora.

Sus obras irradian una sensual intensidad y revelan el gran placer del artista al experimentar con los distintos materiales. Las superficies a menudo con grandes relieves atraen la mirada del espectador hacia la profundidad de la imagen, ahí, donde de nuevo se hace silencio. El círculo se cierra. La interpretación es cosa de cada uno.

(Fig. 3) Obra de BruniHeym, (amino Rojo”).

CARLOS ALONSO

Nace el 4 de febrero de 1929 en Tunuyán, Mendoza, Argentina. Cursó estudios en la Academia de Bellas Artes de Mendoza (1944) y en la Universidad Nacional de Cuyo, donde recibió su Primer Premio en el Salón del Estudiante de 1947. Fue discípulo de Ramón Gómez Cornet.

En los años 60-70 Carlos Alonso abordó como ilustrador obras emblemáticas de la literatura, de autores tan dispares como Cervantes, Neruda, Roa Bastos, Lugones, El Dante, Echeverría, Hernández y otros.

Esta muestra que se presentó en el año 2005 en el Centro Cultural Recoleta exhibió las ilustraciones realizadas por Carlos Alonso para varias publicaciones, entre las que se encuentran "La Divina Comedia" y "El Infierno", de Dante; "Romance de Río Seco", de Leopoldo Lugones; "Mademoiselle Fifi", de Guy de Maupassant; "220 Poemas de amor" y "Una Canción Desesperada", de Pablo Neruda y "La Guerra al malón", del comandante Manuel Prado. Obras pertenecientes a la Fundación Alon y al Museo Municipal de Artes Plásticas Carlos Alonso en el municipio General Villegas, Argentina.

Alonso no ilustra, sino que reinterpreta los textos con su característica imaginación creadora. Ese ciclo de su producción ha sido recopilado en un volumen donde cada uno de los textos y las ilustraciones es abordado por calificados ensayistas del mundo de la cultura. (Centro Cultural Recoleta, marzo 2005)

(Fig. 4) Carlos Alonso Ilustrando Poema de Pablo Neruda, ("Niña morena y ágil").

FRANCISCO DE GOYA

Fuente de inspiración muy importante para este proyecto creativo, en el arte del grabado Francisco de Goya jugó mucho con las ideas y las metáforas visuales en cada una de sus obras, con obras que criticaban a la sociedad y su entorno, mostrando la realidad con humor y crueldad en la misma imagen, con manejos tradicionales en el grabado.

Nació en 1746 en la pequeña localidad zaragozana, en España, y décadas más tarde se convertiría en el pintor europeo más importante de su tiempo, padre del arte moderno y precursor del Impresionismo. Su andadura frente al lienzo comenzó cuando solo tenía cinco años y, aunque aprendió el oficio de dorador para suceder así a su padre, pronto hizo las maletas y se trasladó a Madrid para formarse como artista junto a Francisco Bayeu. Hacia 1799, todo ese esplendor quedó marcado por la aparición de unos extraños y oscuros personajes, que años más tarde liderarían toda su obra.

La invasión de España por las tropas napoleónicas otorgó a Goya una visión muy personal de los horrores de la guerra, dando como resultado creaciones de gran dramatismo y protesta como 'El 2 de mayo' y 'Los fusilamientos del 3 de mayo'. Su desgracia se acrecentó tras la llegada de José Bonaparte como pintor de la corte y la restauración de la corona por parte de Fernando VII. Goya se trasladó en 1824 a la ciudad francesa de Burdeos, donde residió hasta el día de su muerte. El 16 de abril de 1828, tras ser diagnosticado de un tumor y sufrir una caída por las escaleras, el célebre pintor falleció acompañado de toda su familia, convirtiéndose en uno de los grandes maestros de la historia del arte.

(Fig. 5) “El sueño de la razón produce monstruos”, Francisco de Goya y Lucientes, 1799, Aguafuerte y aguatinta.

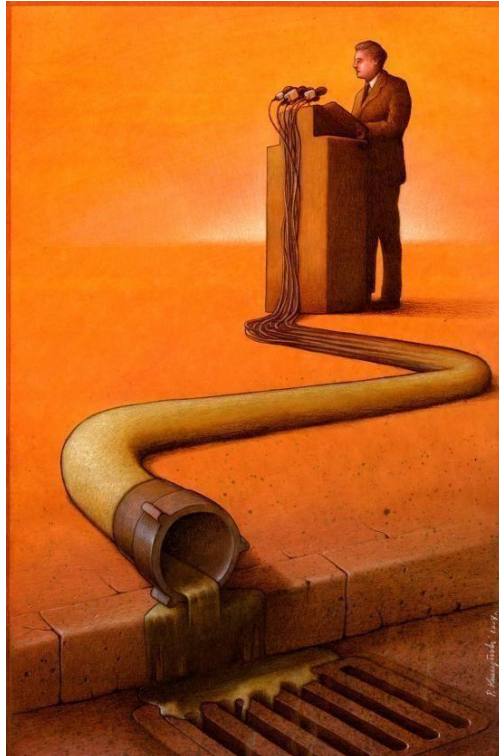
(Fig. 7) “Asta su abuelo”, Francisco de Goya y Lucientes, 1799, Aguatinta.

PAWEL KUCZYNSKI

Lo que me interesa y me llamó mucho la atención de este artista polaco es que maneja muy bien la metáfora visual, se atreve a decir cosas reales del día a día, solo que, con una forma diferente, con imágenes reflexivas y divertidas al mismo tiempo.

Nació en Polonia y tiene 39 años, se ha dedicado a dibujar desde que egresó de la Academia de Bellas Artes en el 2001. Dos años después, luego que sus amigos lo incentivaran a participar en un concurso de caricaturas, descubrió su vocación por plasmar la cotidianidad en satíricos dibujos.

Entre sus contenidos, destaca aquellos defectos que la sociedad ha adherido a su cultura e idiosincrasia casi por costumbre, evidenciando la codicia, suciedad y falta de coherencia en el hombre. De sus mayores críticas destacan el daño medioambiental, la relación entre el humano y el poder, y las enormes brechas sociales. Las impactantes temáticas de sus exposiciones consiguieron llenar de premios y reconocimientos al artista. El último de sus galardones lo obtuvo en 2012 en el Salón Internacional del Cómic de Asturias, donde fue premiado con el Haxtur de humor. En la convocatoria, Kuczynski calificó al arte actual como “demasiado poético y elevado” destacando que con la sátira es más fácil transmitir un mensaje.

(Fig. 8) "El discurso". Pawel Kuczynski

(Fig. 9) "La confesión en el siglo XXI" Pawel Kuczynski

CAPÍTULO III: SUMERGIENDO AL POETA

ESTADO DEL ARTE

Un grabado es una estampa que se obtiene a partir de la impresión de planchas que se preparan especialmente para este procedimiento. También se llama grabado a la disciplina artística que supone el desarrollo de esta técnica.

Para crear un grabado, el artista se encarga de realizar un dibujo sobre una matriz, marcando la superficie donde se depositará la tinta que luego se transfiere, mediante presión, a otra superficie (como tela o papel). De esta manera es posible realizar múltiples reproducciones.

En grabado hasta donde se sabe comenzó en el siglo VIII de nuestra era para reproducir escrituras budistas. El grabado terminó cambiando la cultura de aquel país e incrementando considerablemente el número de personas que sabían leer y escribir.

En un principio llegó a México importadas de España. Fue hasta el siglo XIX que el grabado comenzó a ser desarrollado por los mexicanos, como ejemplo están Joaquín Heredia y Plácido Blanco, quienes ilustraban artículos del Gallo Pitagórico, atacando al régimen de Santa Anna.

El que le da un sentido y una personalidad al grabado mexicano es el costumbrista yucateco Gabriel Vicente Gahona, mejor conocido con el seudónimo de Picheta, quien comienza a ilustrar al pueblo y a burlarse de las altas sociedades creando a una característica que acompañará a la gráfica mexicana por mucho tiempo.

Los artistas que dejarían huella en México son Manuel Manilla y José Guadalupe Posada con sus publicaciones populares. Con canciones, corridos y cuentos infantiles, creando un estilo muy característico en México por Manilla y que posteriormente Posada perfeccionaría. Sus animadas calaveras, realizando actividades cotidianas, se volvieron las favoritas de editores y lectores por igual. Pero es la manera en que estos dos artistas representaron a la gente de México, lo que marcaría la tendencia de los artistas por venir.

En Chiapas el grabado se manifestó desde la prehistoria, cuando se elaboraban una especie de sellos, fabricados principalmente de barro, su uso era meramente ornamental; el grabado

occidental se empezó a trabajar en Tuxtla en el siglo XIX, con la llegada del primer periódico de Chiapas que fue “La Campana”, de Joaquín Miguel Gutiérrez.

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

Es hasta mediados de los noventa que, con Enrique Díaz, Ramiro Jiménez Chacón, Manuel Velázquez, Moisés Franco, quienes estudiaron en Xalapa y regresan a Chiapas, cuando el grabado empieza otra etapa. En ese momento estaban los talleres de artes plásticas del Instituto Chiapaneco de Pintura, actualmente la UNICACH, en este período se forma mucha gente de manera informal en talleres, como Nacho Chincolla, Hugo Huitzi, Lucio Villa, Gabriel Pinto, entre otros; es hasta la aparición del Técnico Superior Universitario en Artes Plásticas de la actual UNICACH, cuando se crea la primera escuela formal educativa que derivaría en la actual Licenciatura en Artes Visuales.

A partir de que se funda la escuela hay un movimiento fuerte del grabado en Chiapas, el primer tórculo que es la máquina que sirve para imprimir llegó a la escuela alrededor de 1996, cuando el grabado estaba empezando a tomar importancia de nuevo. En la actualidad, gracias a la escuela de Artes, se han formado talleres independientes donde enseñan los egresados de esta institución, como el taller de Sandra Díaz; Gandhi Cantoral, en Chiapa de Corzo; el taller de Darían Mimiaga, en San Cristóbal, con Gráfica Maya. Actualmente el grabado ha tenido su auge, ya que gracias a las nuevas tecnologías se accede con mayor facilidad a la información y los materiales. Los temas del grabado de Chiapas son variados y van desde cuestiones folclóricas, hasta cuestiones de manga o arte urbano; durante los años cincuenta prevaleció el tema del campesino y el campo, ya que era esto lo que les interesaba expresar a los artistas del colectivo.

Es hasta ahora que se puede hablar de la formación de un movimiento serio del grabado en Chiapas, cabe señalar que el arte del grabado es el que más logros y reconocimiento le ha dado al estado dentro de las artes plásticas.

TÉCNICAS DE GRABADO

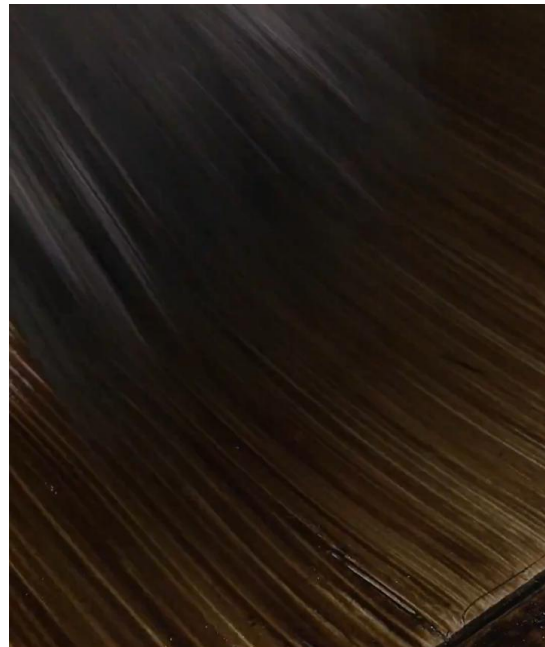
AGUAFUERTE

Cuando trabajamos la técnica de aguafuerte se realiza en hueco, ya que la imagen se crea haciendo surcos donde se introducirá la tinta que pasará al papel plasmando la imagen. Los pasos para la realización del aguafuerte son los siguientes:

Al comenzar se necesita limpiar la **plancha** para quitarle todo rastro de grasa que pueda tener. con una **estopa** con thinner (Fig. 1.1) podemos limpiar la plancha o lavarlo con jabón desengrasante, una vez que la plancha está limpia, libre de grasa y seca se barnizara con un **barniz** casero que se realiza con resina, cera de abeja entre otros componentes o se puede conseguir una más comercial (Fig. 1.2). La plancha debe barnizarse al menos tres veces con su respectivo tiempo de secado por cada capa de barniz para asegurarnos que no entre **ácido** en zonas de la plancha que no tengamos contemplado.

(Fig. 1.1) Lijando la plancha de metal.

(Fig. 1.2) Barnizando la plancha de metal.

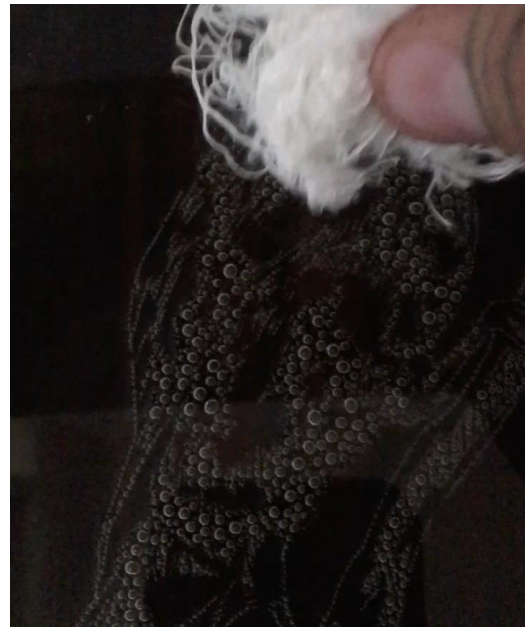
Con la ayuda de algo puntiagudo podrás dibujar en la plancha ya barnizada (Fig. 1.3) siempre pensando que la imagen ya que se **estampe** la imagen se volteara.

Cuando se tenga el dibujo o la imagen lo que seguirá es bañar la plancha en ácido y dejarlo ahí dependiendo del grosor que se desee la mordida en la plancha o también dependerá de lo viejo o nuevo que este el ácido. A veces sale burbujas en sobre la placa cuando esta sumergida en el ácido, para evitar imperfecciones y que el ácido coma bien y parejo la placa hay que eliminar las burbujas con una estopa para no rayar la plancha por accidente (Fig. 1.4).

Una vez que tengamos la matriz lista se lava con agua para quitar todo rastro del mordiente y se limpia con aguarrás para despegar el barniz y terminamos con un poco de thinner para quitar la gras que se pueda quedar en la matriz por el barniz y estaría listo para entintar para poder imprimir en el tórculo.

(Fig.1 .3) Dibujando con una punta de metal la plancha barnizada.

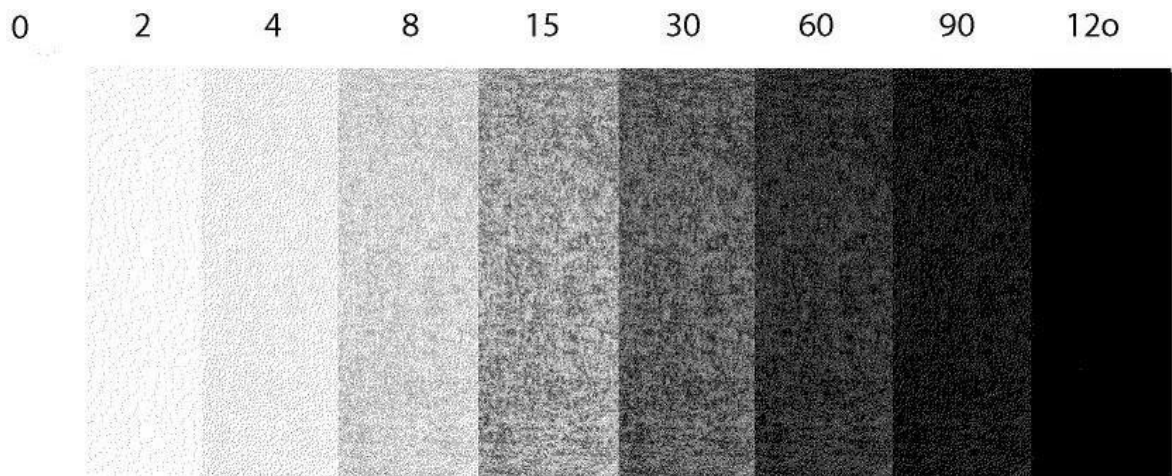
(Fig. 1.4) Plancha sumergida en ácido.

AGUATINTA

La siguiente técnica se le conoce como **Aguatinta** donde con ayuda de diversos materiales logramos sacar tonalidades de grises a la plancha de metal, cubriendo la plancha con el barniz para proteger la zona del ácido y controlar los espacios que se quiera trabajar.

Para comenzar a realizar una estampa con la técnica de aguatinta lo primero que hay que hacer es limpiar nuestra plancha para quitarle la grasa que pueda tener, cuando la plancha este limpia lo que tendremos que hacer es espolvoréale **resina de colofonia** hasta cubrir toda la plancha (Fig. 1.5) tratando de evitar trozos grandes o acumulaciones de resina en algunas zonas, tratando que quede lo más parejo posible sobre la plancha para después proceder a calentar la y esperar a que la resina se derrita y quede adherida a la placa de metal.

Después de que tengas la plancha con la resina adherida y fría procederemos a sumergir la plancha sobre el mordiente influyendo el tiempo de bañado sobre el ácido para determinar tonalidades en el grabado. (Fig. 1.1.2)

(Fig. 1.1.2) Escala de valores de Aguatinta con indicación de tiempos (min) para sumergir en el ácido.

(Fig. 1.5) Plancha de metal con breá encima.

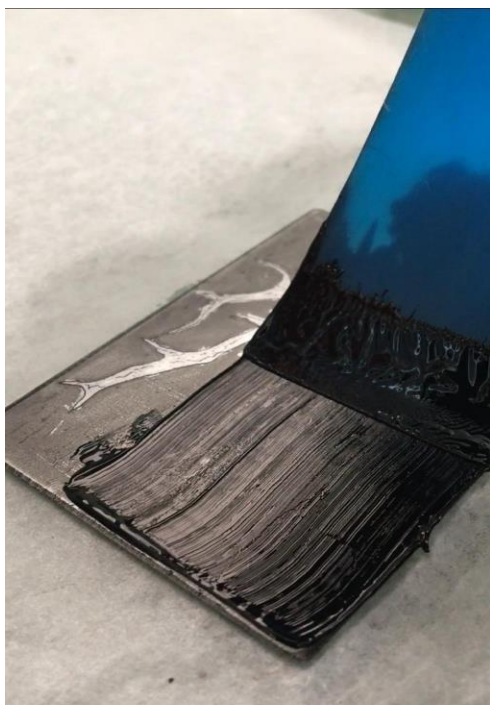
(Fig. 1.6) Tapando secciones ya sumergidas para conservar el tono deseado.

Es importante saber que si quieres mantener una tonalidad debes cubrirlo con barniz y dejarlo secar para poder volver a meterlo a al ácido para conseguir otra tonalidad, pero sin perder la tonalidad anterior en algunas secciones de la plancha. (Fig. 1.6)

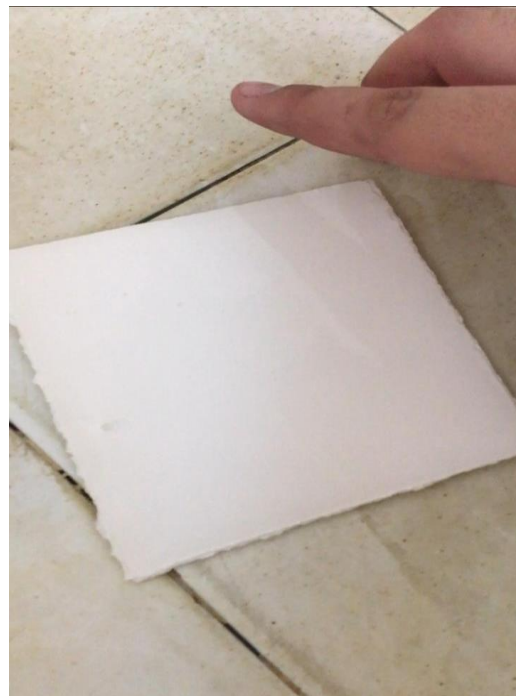
Una vez que se tenga lista la matriz se lava para quitar el ácido que pueda quedar en ella, luego con aguarrás vas quitar todo el barniz que se haya utilizado y por último nuevamente con thinner se tratara de quitar todo rastro de grasa para poder entintarlo y posteriormente imprimir tu matriz.

ESTAMPA

Al concluir los pasos anteriores sin importar cuál de las dos técnicas ya mencionadas se aplique, se comienza el proceso de entintado de la matriz (Fig. 1.7) en la que se utilizará una tinta especial que podemos conseguir en distintos tamaños y colores. Con la ayuda de una espátula de plástico para grabado colocaremos la tinta en la plancha y cubriremos cada rincón de ésta, sin dejar ningún espacio sin entintar; una vez cubierta se la quitaremos ya sea con periódico, papel de china o hojas de la guía telefónica, con esto evitaremos que quede basura en la plancha y puedan quitar el exceso de tinta (Fig. 1.9). Después se sumergirá un papel de algodón en agua, muy recomendado que sea en una base limpia para evitar mancharlo (Fig. 1.8) y poder obtener una estampa lo más limpia posible. Se pasará por el tórculo el cual es una prensa que ejerce mucha presión y tiene un **feltro** para poder proteger el papel del rodillo de metal que contiene el **tórculo**. nos servirá para sacar la estampa en el papel: a este proceso se le llama estampación, el pasar el papel encima de la plancha a través del tórculo. Una vez teniendo la estampa (Fig.1.10) se deja secar y después se firmala obra. Y eso sería el último paso, después de eso tendrás tu estampa en las manos.

(Fig. 1.7) Entintando la matriz.

(Fig. 1.8) Sumergiendo el papel de algodón en agua.

(Fig. 1.9) Matriz entintada sin exceso y lista para imprimir.

(Fig. 1.10) Primer vistazo a la estampa.

TEXTURA EN EL GRABADO

En el grabado las texturas son fundamentales porque resaltan o incrementan la imagen y en ocasiones hasta podrían arruinar todo, por eso hay que saber colocarlas y qué quieres transmitir, por lo que me enfoco en las texturas utilizadas en mis trabajos: escurrimiento, estopa, mancha, hojas o materiales naturales (hojas de plantas o árboles, ramas, tierra, etc.).

Las texturas le dan personalidad al grabado o también se agregan como complemento. En este caso funciona de las dos formas, ya que se utiliza como complemento y de manera poética, jugando con formas y creando ilusiones.

ESCURRIMIENTO

Todas las texturas se manejan de dos maneras, depende de cómo el ácido interviene en la imagen; en este caso exploraremos las dos formas de la textura de escurrimiento con ayuda del barniz como método de bloqueo para conseguir blancos.

Para conseguir este efecto es necesario un barniz rebajado con mucho aguarrás para una consistencia líquida y ayudarnos con un pincel o con un gotero para poder lograr el escurrimiento en la placa y después esperar a que seque, meterlo al ácido dependiendo de la tonalidad que requieras. Esta textura fue ocupada con la intención de crear la idea de derretimiento, como podemos ver en la imagen son dos manos que se están derritiendo con la intención de hacer énfasis en la vida y en que todo se acaba, que cuando es la hora ni, aunque te aferres podrás hacer que se quede o detenga.

Esta técnica se puede obtener de dos formas: una mediante la técnica de aguainta, con la ayuda del barniz diluido con un poco de aguarrás se deja caer la mezcla en la placa y la segunda forma sería colocando de manera directa o con ayuda de un gotero dejar caer el ácido sobre la placa para obtener ese efecto, pero con tonalidades oscuras. Se puede observar el resultado en la obra *“Ejercicio 1”* (Fig. 10).

(Fig. 10) *“Ejercicio 1”*, Miguel Ángel Figueroa García, 2018.

ESTOPA

Con el uso de una estopa se obtienen texturas llamativas y únicas, con la cual solo controlas el lugar de la aplicación, de ahí en adelante todo se deja al azar. La técnica deja una textura como de tierra, hojas pisadas o ramas y hojas de árbol, en la obra se colocó esta textura con la intención de simular el suelo, la tierra.

(Fig. 11) “Vamos a hablar del Príncipe cáncer”, Miguel Ángel Figueroa García, 2019.

Podemos ver este tipo de textura alrededor de la obra de “Vamos hablar del Príncipe Cáncer” (Fig. 11), reflejando un efecto rudo hasta ruidoso en la imagen, pero sin robarle la atención a la imagen central de la obra. Es una técnica que dependiendo de la forma de aplicar ofrece diferentes efectos, por ejemplo, en esta obra podemos observar que la colocación está con movimientos de arrastre, en la cual se fue frotando la estopa dejando esa textura.

Mientras en la obra “Queridas voces de la madrugada” (Fig. 12) se observa la misma técnica en el fondo, pero esta vez la forma de aplicación es diferente, con efecto logrado al presionar la estopa con barniz en la placa en todo el fondo en diversos tiempos obteniendo diferentes tonalidades con ayuda de la técnica de aguainta.

(Fig. 12) “Queridas voces de la madrugada”, Miguel Ángel Figueroa García, 2019.

HOJAS DE DIVERSAS PLANTAS

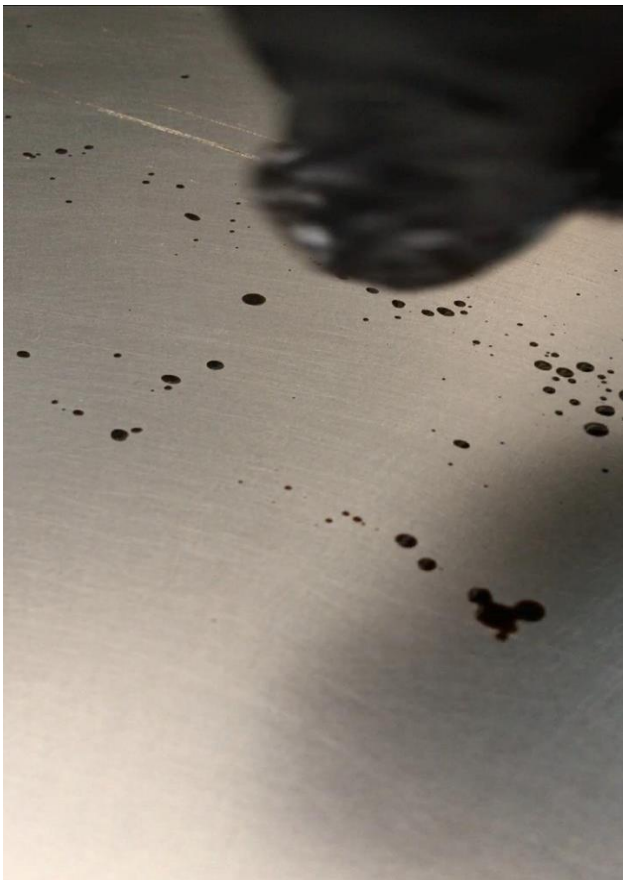
Recolecté varias hojas para crear texturas en mis últimas obras, a fin de crear un fondo más realista con un ambiente más crudo. Las hojas no quedan marcadas tan exactas, pero dejan una mancha figurativa que a simple sabes que es una hoja creando este ambiente realista, al mismo tiempo que juega con mi visión y está abierto a la interpretación de lo que puede llegar a ser o a significar en la obra. (Fig. 13).

(Fig. 13) En estas tres imágenes podemos observar como con hoja naturales podemos recrear la forma de hoja cubiertade barniz sobre la plancha para crear texturas.

SALPICADURA

La salpicadura la uso como efecto para saturar la imagen y crear un ambiente sucio para representar lugares alborotados, como es el suelo o la tierra, por eso los efectos que nos ofrece son tan diversos y tan únicos creando también una imagen con resultados inesperados y espontáneos (Fig. 14), y dependiendo de la densidad de la sustancia líquida que se utilice nos dará pequeñas salpicaduras juntas y a largas distancias o al contrario reducido el alcance de la salpicadura, su grosor y la cantidad (Fig. 15).

(Fig. 14) Salpicando la plancha de metal.

(Fig. 15) Plancha de metal salpicada con barniz.

MANCHA

La mancha es una textura casi similar a la salpicadura en su procedimiento obteniendo resultados únicos y aleatorios; la mancha dependiendo de su aplicación nos ofrece maneras distintas de significado, ya que podemos usar la mancha aplicando el ácido directo a la plancha (Fig. 16), obteniendo manchas muy suaves, como si fuera acuarela, claramente dependerá el tiempo que le dejemos el ácido en la plancha; otra forma sería aventando el barniz a la placacreando las manchas que al final dará un resultado en tonalidades con la técnica de aguainta, y con un efecto de escurrimiento.

(Fig. 16) Ácido directo sobre la plancha de metal para crear manchas.

OBRA

Visualice este proyecto con la intención de realizar un grabado por cada poema que contenía el poemario de Jaime Sabines, dándome cuenta que muchos poemas no me decían nada de manera individual, pero al seguir leyendo fui observando que muchos poemas tenían una relación en sentimiento, que podía juntarlos y dividirlos en cuatro grupos que contaran un momento en específico sobre los sentimientos que según mi criterio el poeta quería transmitir, creando una analogía del poemario con mis experiencias de vida hasta ahora. El poemario que contenía un total de 22 poemas lo dividí en cuatro etapas, las cuales llamé: "Angustia", "Pérdida", "Duelo", "Superación".

ANGUSTIA I- V

En los primeros cinco poemas relata la convivencia que tuvo cuando su padre estaba en los peores momentos de su enfermedad, también la furia e impotencia de no poder hacer nada más que esperar a que los medicamentos logre que mejore, el enojo que lo envuelve por ver a su padre indefenso y el tormento por la espera de su partida, confrontar la idea de que su padre pueda no salvarse del cáncer, para esta etapa realice dos obras llamadas *"Me aboga el llanto contenido"* y *"Quiero decir que me sobra el aire"* las cuales se podrán visualizar en la siguiente página con su descripción.

[ANGUSTIA]

Me ahoga el llanto contenido

“Me ahoga el llanto contenido”, Aguafuerte y aguatinta, 30X60cm.

De las dos propuestas para la etapa de Angustia, la obra “Me ahoga el llanto contenido” fue la más compleja a la hora de plasmar ese sufrimiento; todas las creaciones que conforman este proyecto las relacioné con los cuatro elementos de la naturaleza (tierra, agua, aire y fuego). El agua, que, en mi opinión, brinda una sensación de paz, pero que también provoca miedo a la profundidad, lo desconocido, la densidad y hasta oscuridad; en este caso en particular el agua representa todo conflicto que rodea al individuo y que poco a poco lo va sumergiendo sin poder hacer nada; el sujeto se ve tranquilo y resignado a su trágico destino, hundirse.

Contiene texturas de pinceladas con intención de darle apariencia de agua; la silueta del sujeto no tiene género y se encuentra sumergido en el agua. El grabado está en blanco y negro creando una imagen cruda, sin vida, que refleja solo dolor y con la intención de que la obra no tenga distractores al momento de apreciarla, y que todo detalle esté presente.

En la parte inferior se percibe una polilla que representa a la muerte, personaje muy popular en la cultura mexicana como una superstición sobre que se aproxima la muerte de algún conocido o familiar. El sujeto, sin un género específico, deja abierto el concepto al espectador dando paso a una fácil identificación con la obra. La pose refleja la impotencia ante la adversidad.

[ANGUSTIA]

Quiero decir que a mí me sobra el aire

“Quiero decir que a mí me sobra el aire”, Aguafuerte y aguatinta, 35x60cm.

El segundo grabado que conforma la etapa Angustia fluyó de manera natural debido a situaciones personales que inspiraron específicamente su creación, permitiéndome liberar problemas que pasaba en esos momentos, logrando plasmar mis sentimientos y vivencias en la creación de la imagen. La imagen está llena de simbolismos que están a la vista, libre a la interpretación de cada quien.

Dos brazos en la parte superior sostienen dos brazos que salen de la parte inferior de la imagen sosteniéndose de las manos; se puede interpretar que las extremidades superiores jalan a las inferiores o al contrario que éstas lo hacen hacia abajo; los brazos superiores escurren gotas de agua dando la impresión de que se están derritiendo o que no se pueden sostener, lo que al final será inevitable, aunque se hace el intento incansable de sostener esas manos para evitar su partida, es lo que intentan hacer las manos inferiores del grabado.

Al mismo tiempo, también se puede interpretar que las superiores se van deshaciendo, pero realmente no se sabe a dónde; el agua hace referencia al destino incierto que acompaña el paso a la muerte, al otro lado de la vida. ¿Qué hay después de la muerte? Los colores de claro a oscuro, trabajados de arriba hacia abajo donde el blanco descendiendo al oscuro, refleja el dolor de la persona que se queda sufriendo la pérdida y el abandono, por eso las manos que se derriten están más claras que las que están en la parte inferior.

PÉRDIDA VI – XIII

Esta etapa marca un momento crucial, el inicio del dolor y la ausencia, conformada por los poemas “VI”, “VII”, “VIII”, “XIX”, “X”, “XI”, “XII” Y “XIII” ya que narra el momento de su entierro y como todos ahora viven con la pérdida de su padre, sin poder imaginar que su querido se ha ido, los ha “dejado”, y también la negación de la muerte del padre y una vida sin su presencia; demostrando el deseo de que todo fuese una pesadilla y que despertarían en cualquier momento con la frase “no podrás morir” que se encuentra en el segundo poema de este grupo el llamado “VII”, dándonos a entender que aún no están preparados para su partida, aun sabiendo que pasaría desde hace tiempo. Realice dos grabados, que podemos apreciar por separado como juntas creando la forma de un ataúd: “Despierta” y “No puedes morir”.

[PERDIDA]

Despierta.

“Despierta”, Aguafuerte y aguatinta, 2019.

La primera obra de la etapa llamada perdida se intentó conseguir un sentimiento de impotencia ante la muerte de una persona muy cercana, se intentó crear esa sensación con una persona que aparenta estar dormida, y que en cualquier momento se levantara.

Lo que se hizo en la obra fue colocar a una persona acostada y dormida, en la cabeza podemos observar que tiene flor de cempasúchil afirmando lo que ya se sabe, que está fallecida y con la ayuda de una flor muy representativa de México con respecto a la muerte. En el fondo podemos encontrar una textura de manchas queriendo lograr un efecto de tierra, concluyendo con la forma de la placa metálica de un ataúd.

[ANGUSTIA]

No puedes morir

“No puedes morir”, Aguafuerte y aguatinta, 2019.

La segunda imagen que podemos apreciar de la etapa de la Pérdida explica mucho el sentimiento que uno tiene en esos momentos que estás enterrando y despidiéndose de la persona que amas y se empieza a sentir este aferramiento a que no se vaya, que no se muera.

En la imagen se puede ver un torso de una persona con una pose muy utilizada cuando presentan al difunto dentro de un ataúd, en una posición de relajación y con los brazos juntos y sobre su cuerpo tiene una textura como de corteza dándole un significado metafórico ya que el muerto era el padre y para ellos el pilar de la familia, también podemos notar que hay dos manos sujetando al fallecido con mucha fuerza, con la intención de dar a entender que se están aferrando al difunto y a la idea de su muerte.

Por otra parte, podemos notar que el fondo también contiene una textura como de manchas igual que la primera obra de esta etapa y también tiene la misma intensidad, crear un efecto de tierra.

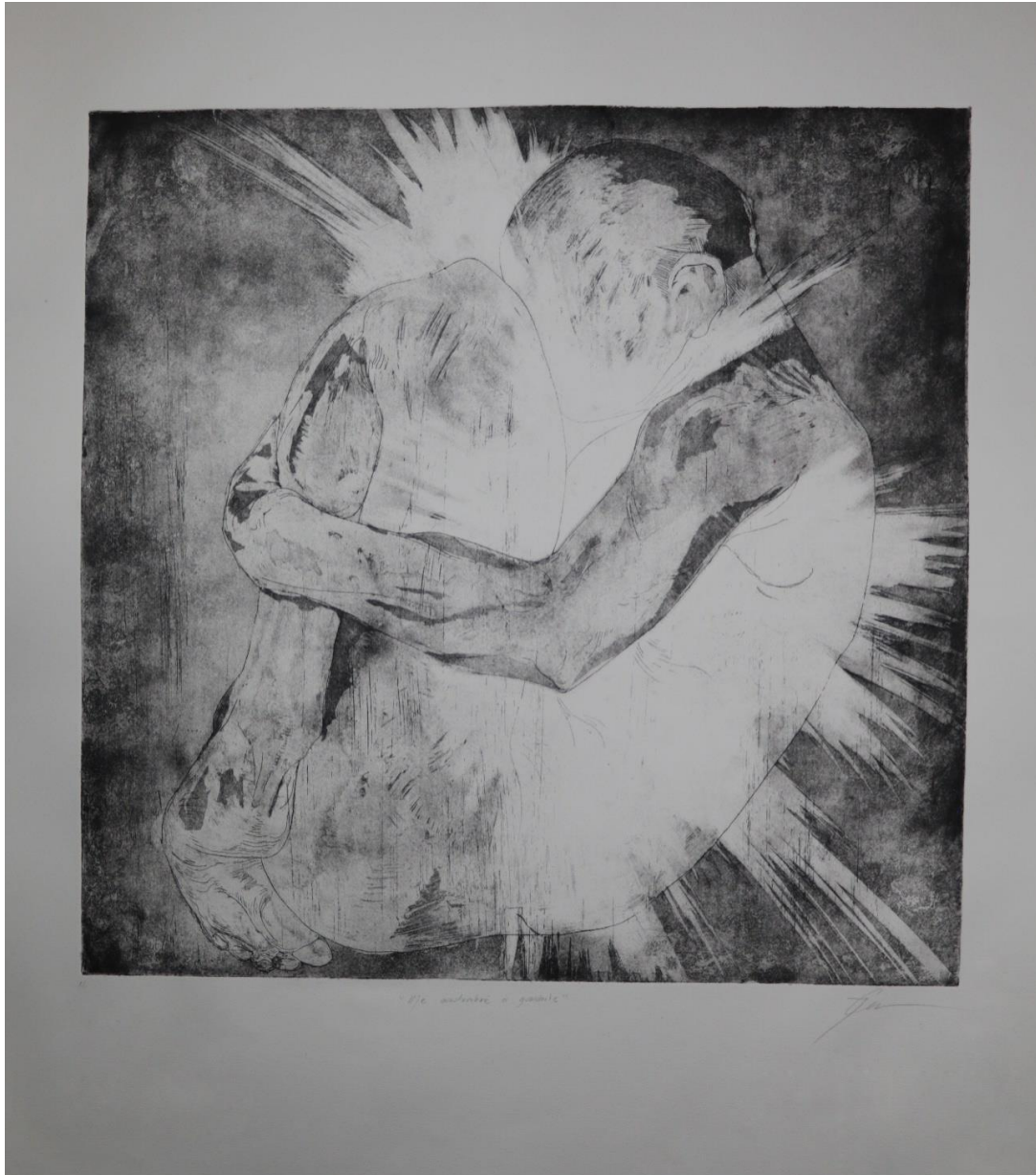
DUELO XIV - XVII

Los cuatro poemas titulados “XIV”, “XV”, “XVI” Y “XVII” siendo estos los últimos poemas de la primera parte, marcan la siguiente parte del poemario que te contagia de este sentimiento de dolor por la pérdida del pilar de la familia, este mal sabor de boca de un alma faltante, de un hueco que llenas de enojo, de tristeza, de recuerdos, de no aceptar la realidad y el deseo de volverlo a ver; te envuelve un vacío que no quieres aceptar. ¡Esto me inspiró para las obras “Me acostumbré a guardarte” y “Tienes que estar oyendo!”.

El poemario no solo narra el sentimiento de Jaime Sabines, sino que involucra a su familia, como también lo extrañan y sienten su partida.

[DUELO]

Me acostumbré a guardarte

“Me acostumbré a guardarte”, Aguafuerte y aguatinta, 60 x 60cm.

Este trabajo es el primero de la etapa tres con el nombre "Duelo". Es con la que más me identifico, no por la pérdida de un ser amado, sino por retener el dolor. Todos los seres humanos guardamos muchas cosas que nos pesan, las mantenemos y no las dejamos salir, y que en cualquier momento te explotará y lastimará a los que están a tu alrededor, cuando lo mejor es ir liberando poco a poco para evitar la tragedia.

La obra se basa en no dejar ir lo que conoces. La idea para crear esta imagen fue conforme a la temática de no poder soltar las cosas y solo en el ámbito de la muerte si no en cualquier forma, lo refleja la imagen en el sujeto que se encuentra en posición fetal, sosteniendo con sus brazos las piernas y que evita que la luz salga de él, entre los orificios que se crea en los brazos y el pecho; la luz representa la muerte de su padre, ya no puede mantener la idea de que está vivo, debe aceptar que su padre ya no regresara pero no puede, sin embargo, la realidad es más fuerte y lo está superando.

[DUELO]

Queremos tenerte

“Queremos tenerte”, Aguafuerte y aguatinta, 30x30 cm.

Esta creación da continuidad a la obra “Me acostumbré a guardarte”, y plasma la idea de que cuando un dolor es muy intenso y uno lo reprime, llegará al punto en que te puede explotar en la cara, y quedamos invadidos por la realidad y el dolor; en ocasiones son procesos solitarios en los que no tenemos ayuda, por lo que quedamos flotando en la nada con el dolor envolviendo nuestro cuerpo y mente; este sentimiento es el que intento plasmar en la obra.

En la imagen lo que podemos observar es una persona con líneas gruesas que marcan el cuerpo dándole volumen y delineando un poco el detalle de la persona, y un fondo demasiado caótico, con muchas zonas oscuras, mucho movimiento y que impone; la persona está en una pose sumisa, suelta, como dejándose consumir por su tormento.

SUPERACIÓN I -V

En la última parte del poemario que está conformado desde el poema “I” al “V” de la segunda parte. Sabines vivió un duelo fuerte antes de escribir los últimos cinco poemas, ya que no lograba evitar quedar envuelto en el dolor y el sufrimiento que la muerte de su padre había dejado, tardándose tres años en poder volver a sentarse a escribir y terminar lo que alguna vez comenzó, al leer los últimos poemas podemos percibir como saca todo lo que lleva dentro, reafirmando como la muerte de su padre fue un dolor horrible, y a pesar de eso, darse cuenta que el tiempo sigue y él debe continuar, pero sin olvidar quien fue su padre y la huella que dejó tanto en el cómo en su familia, creando al fin un cierre sobre esta dolorosa situación. Esto me inspiró a la creación de las últimas dos obras tituladas: “Sigue le mundo su paso” y “Rueda el tiempo”.

[SUPERACIÓN]

Sigue el mundo su paso

“Sigue el mundo su paso”, Aguafuerte y aguatinta, 50x40 cm.

En esta primera obra trato de plasmar una idea de superación, pero sin olvidar todo lo que pasó; la idea de estas dos obras habla de los sufrimientos, situaciones y problemas que todos sufrimos, pero la vida sigue, es un proceso sin final, y como con el tiempo superamos las cosas, aunque queda una cicatriz que nos recordará lo sucedido y que es parte de nosotros.

En la imagen se puede encontrar un ave en proceso de descomposición y en el centro de la imagen podemos observar que tiene larvas en el abdomen y en la cabeza en color blanco siendo lo único con la tonalidad más blanca de toda la imagen, como fondo tenemos efectos de piedra y tierra creando un ambiente descuidado sucio como si le faltase vida.

La idea es dar a entender como cuando algo malo pasa las cosas siguen, en este caso las larvas tienen el papel del tiempo, ya que éstas comen lento, pero desasen todo el cuerpo dejándolo hasta los huesos, es decir están desasiéndose del dolor y la angustia; mientras el ave puede interpretarse como la persona que sufre o como la persona que se ha ido; el fondo se presta a la interpretación de que es un lugar lastimado y seco.

[SUPERACIÓN]

Rueda el tiempo

“Rueda el tiempo”, Aguafuerte y aguatinta, 2019.

Esta segunda obra de la última etapa solo podemos observar dos elementos el esqueleto de ave y el fondo. El esqueleto del ave hace referencia al recuerdo de la persona fallecida, la persona jamás será olvidada, sin embargo todo así alrededor no se detendrá por su muerte ya ahí es donde entra el fondo, ya que en la primera obra de la última etapa podemos ver un fondo sin vegetación y en este fondo está lleno de plantas y vida con la intención de que aunque se muera una persona su alrededor no se detendrá por su muerte y continuará con su vida, sin embargo siempre lo recordarán y eso es el significado del ave, una herida cerrada pero que siempre estará ahí como en forma de cicatriz. Esta obra es de mis favoritas ya que el proceso fue muy divertido y liberador al momento de crear el fondo y creo que es uno de los mejores trabajos que pude hacer, me siento orgullo por el resultado llenando todas mis expectativas.

Todo esto nos llevó a la creación de los ocho trabajos presentados logrando que por si solos nos pudieran transmitir una situación y una idea y que también funcionaran como un conjunto en donde contaran una historia que en este caso fue de sufrimiento, dolor y superación en donde a través del poemario de Jaime Sabines pude expresarme, contar y dejar ir mis propios conflictos personales, funcionando como una pequeña terapia al plasmar todo eso en las obras.

ANEXOS

EXPOSICIÓN GRÁFICA, “METAMORFOSIS GRÁFICA”.

La exposición con nombre Metamorfosis gráfica tuvo como propósito exponer todos los grabados inspirados en el poemario de Jaime Sabines “Algo sobre la muerte del mayor Sabines”, logrando apreciar la evolución de la obra y las diferentes variaciones tanto en técnica como en materiales, mostrando dibujos con pirograbado, hasta grabados de formatos grandes. el proyecto estaba en desarrollo cuando se realizó la exposición, pero el avance que se tenía se expuso en el museo de la ciudad

de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo este un espacio público. (Fig. 2.2)

Fue presentado el 5 de octubre a las 19:30 y concluiría hasta el 5 de noviembre del año 2019 (Fig. 2.1) la exposición se dio a conocer en el Diario Ultimátum.

<https://ultimatumchiapas.com/presentan-exposicion-metamorfosis-grafica/>

(Fig. 2.1) Inauguración de la exposición “Metamorfosis Gráfica”.

(Fig. 2.2) Fotografía por dentro de la exposición gráfica.

PRIMERAS PROPUESTAS

El proyecto comenzó con el objetivo de entregar un total de 22 grabados, un grabado por cada poema del poemario de Jaime Sabines “Algo sobre la muerte del Mayor Sabines”, creando obras con formatos de 20x15cm, con técnicas como aguafuerte, aguatinta, linóleo y colografía, pero el trabajo fue cambiando conforme avanzaba el proyecto, dejándome con cuatro obras que marcaron y registraron el inicio de esta idea.

Estas primeras propuestas funcionaron como experimentación, haciendo grabados con diferentes técnicas que al final me ayudó a decidir las que me gustarían y que plasmarían mejor mis ideas. Uní técnicas como el aguafuerte y aguatinta con linóleo, gofrado, también con colografía y Chin-Cole.

OBRA

“Déjame reposar”

Este grabado está inspirado en el primer poema del poemario, realizado en metal con la técnica de aguafuerte y agua tinta. Se intentó captar muchas de las metáforas del poemario de Jaime Sabines, como por ejemplo el padre postrado en la cama como si se encontrara

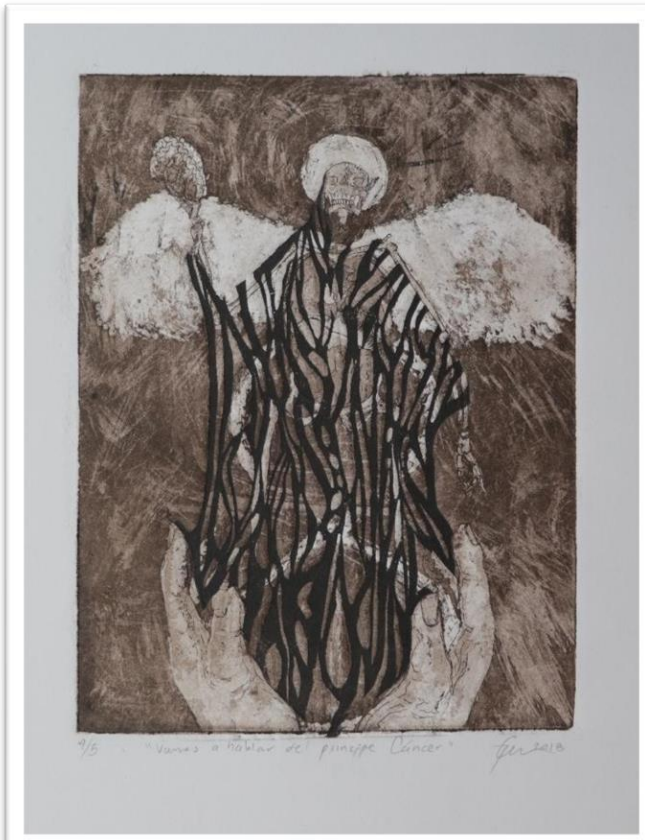
enfermo y además en el fondo un árbol roto; quise como Sabines veía a su padre, el pilar de la familia y lo doloroso al ver como ese árbol tan fuerte estaba herido. *“Tú eres el tronco invulnerable y nosotros las ramas, por eso es que este hachazo nos sacude.”* Jaime Sabines. Tenemos también doce polillas alrededor de la imagen, transformándose en un reloj de la muerte y dándole la bienvenida, ya que la polilla simboliza que la muerte está cerca.

“Del mar también del mar”

Este representa al segundo poema. Presentando un grabado en metal con técnica de aguafuerte y aguainta y colografía, en esta obra podemos percibir un barco en blanco que navega en aguas turbulentas que se conectan con un árbol que está al revés y una polilla posada en éste, y unos ojos cerrados en el cielo. En la obra represento a Jaime Sabines como el barco blanco que trata de seguir adelante pese al dolor de ver sufrir a su padre, de ahí las aguas turbulentas y contactada con el árbol, que hace referencia al padre; la muerte es el tema

de la agitación del agua y la polilla es el mensajero de que la muerte está cerca; por último, los ojos representan a Dios y están cerrados a lo que sucede que es la percepción que Jaime Sabines tiene; que el ser omnipotente no está haciendo nada y le da la espalda a esta situación.

“Vamos a hablar del Príncipe Cáncer”

La obra interpreta el cuarto poema del poemario, un grabado en metal con las técnicas de aguafuerte, aguainta y linóleo. Una calavera que sostiene un cerebro en la mano derecha; a su vez dos manos sostienen a la calavera y en el fondo unas alas y un círculo en su cabeza y dos serpientes, todo con una especie de sustancia negra que cubre la calavera ocultándola.

La calavera simboliza al padre de Jaime Sabines y el cerebro que sostiene hace

referencia a sus memorias, el símbolo de atrás del cetro con dos serpientes y alas, haciendo referencia a la Vara de Esculapio, ha sido tradicionalmente el símbolo de la medicina científica, representando lo que la ciencia médica ya no puede hacer por él, las manos son de Dios, como el portador del cáncer y teniendo su vida en las manos, y lo negro es el cáncer que cubre todo el cuerpo.

“De las nueve de la noche en adelante”

Esta obra está inspirada en el capítulo número cinco, es un grabado en metal con las técnicas de aguatinta y aguafuerte, en la que podemos observar una persona intentando atrapar una polilla, y a su alrededor hay muchas polillas posadas en un árbol, y la persona parece estar siendo devorado por el árbol. Con esta imagen trato que se interprete el querer alejar, en este caso, la muerte de su padre; el árbol representa a su padre y como lo

consume, y el intento de alejar a su padre muera con todos los métodos posibles sin resultado alguno, solo el saber que cada vez más la muerte se acerca.

Estos fueron los trabajos que conformaban el proyecto en un inicio, pero que poco a poco fue cambiando, llegando a la idea actual de ocho grabados divididos por etapas. Así pues, llegué a la conclusión que para desarrollar el mensaje que quería dar, lo haría por medio de un solo color sin atribuirle más que las técnicas tradicionales del grabado en metal (aguatinta y aguafuerte), con la finalidad de no tener distractores en la imagen, lo que pasaría con colores o técnicas que resaltaran más en la imagen como el caso del linóleo, “*Vamos hablar del Príncipe Cáncer*”, que al combinarlo sobresale mucho en la obra y distrae de lo importantes según mi criterio; por lo que me enfoqué en lo que quería decir y en cómo decirlo.

CONCLUSIÓN

En la construcción de este proyecto lo más complicado fue decidir que quería hacer y sobre todo que me gustaba, tuve muchos temas que descarte en el último momento hasta que encontré un tema que realmente me sacó de mi zona de confort haciendo complicado el proceso pero con bases muy sólidas para no rendirme, logre experimentar, fortalecer, descubrir y confrontar muchas cosas que quería hacer pero no me atrevía; un ejemplo fue el hacer un formato más grande de lo que estábamos acostumbrados en el taller y poder expresarme jugando y explorando con los detalles y las texturas en el grabado en metal y aun cuando me falta mucho por descubrir siento que este proyecto solo fortaleció el deseo de aprender más y construir metas más grandes para mi futuro.

El grabado es una técnica que descubrí en la universidad y me enamore desde la primera clase, y a pesar de que estuve en ese taller trabajando, aprendiendo, descubriendo y experimentando siento que lo mejor lo obtuve al final en el proceso con este proyecto, porque el darle un tema con un significado al trabajo que ya venía haciendo me dio una perspectiva distinta a lo que hacía, encamine mi forma de hacer arte con algo más concreto y aterrizado, logrando en mi parecer los primeros pasos para encontrar mi camino en este mundo del arte.

Expuse en varias colectivas sin nunca ver más allá, me entristecía el no ser invitado a exposiciones de terceros ya que deploraba mi trabajo, tampoco entendía por qué la mayor parte del tiempo el arte se iba algo personal, creo que poco a poco con este proyecto me llevo a un autodescubrimiento de lo que soy capaz y la importancia de ponerle algo de uno en tu trabajo, le da más fuerza a lo que uno desea transmitir.

Para poder escribir esta conclusión me tardé un poco más de tiempo que el realizar todo este proyecto al parecer tuve que tener mi tiempo para poder dar el siguiente paso y una vez más me queda muy claro que el escoger el poemario de Jaime Sabines “Algo sobre la muerte del mayor Sabines” fue lo correcto.

GLOSARIO

□ **Ácido o mordiente**

Soluciones ácidas que se utilizan para comer el metal de las planchas; los más utilizados son el ácido nítrico, el cloruro férrico y el ácido clorhídrico.

□ **Aguafuerte**

Consiste en dibujar rayando con un punzón sobre una plancha metálica recubierta de barniz, dejando al descubierto el metal que después se comerá el ácido.

□ **Aguatinta**

Conjunto de técnicas indirectas usadas para morder la plancha a través de una base granulosa que en el momento de ser estampadas permite obtener tramas no lineales y trabajar con medios tonos.

□ **Atacar, comer, morder**

por los grabadores consiste en la acción de corrosión del ácido sobre la plancha metálica.

□ **Baño**

Sumergir la plancha o el papel con una solución líquida.

□ **Barniz**

Solución compuesta fundamentalmente de resinas disueltas en alcohol, trementina y otros vehículos volátiles que, extendida sobre la superficie de un objeto, se seca formando una capa lustrosa capaz de resistir la acción del aire y de la humedad. En grabado soporta la acción del mordiente. Existen diferentes tipos de barnices según su composición y uso: blando, secativo, de alcohol, de bola barnices acrílicos.

□ **Calcografía**

Procedimiento de grabado que se caracteriza por la utilización de planchas grabadas en profundidad y entintadas en los surcos producidos.

□ **Estampa**

Imagen obtenida por la impresión de una plancha grabada.

□ **Fieltro**

Tela de lana tejida o prensada que se utiliza para la estampación calcográfica para amortiguar la presión del tórculo sobre la plancha y por presión hacer penetrar el papel dentro de los surcos de la talla.

□ **Firma**

Firma a lápiz del autor sobre la estampa, en el margen derecho inferior de la imagen.

□ **Grabado**

Nombre común para designar la técnica de grabado calcográfico que se caracteriza por la utilización de planchas grabadas en profundidad y entintadas en los surcos producidos, al contrario que en la tipografía.

□ **Mordida abierta**

Consiste en dejar partes de la plancha sin ningún tipo de protección para que el ácido actúe libremente provocando calvas, muy utilizado para hacer gofrados.

□ **Matriz**

También se denomina así la plancha grabada.

□ **Mordida**

Acción del mordiente sobre la plancha o matriz.

□ **Papel para grabado**

Papel de buena calidad normalmente elaborado a base de trapos de algodón de gramaje alto, usualmente a partir de 250 g/m². Puede ser industrial o hecho a mano.

□ **Plancha**

Lámina delgada, pulcra y regular de metal, madera o plástico que sirve para ser grabada.

□ **Tórculo**

Prensa para la estampación calcográfica.

□ **Tirada**

Conjunto de estampas de una misma plancha. Indicativo del número de estampas.

□ **Estopa**

En la industria textil y en diversas profesiones, la **estopa** era uno de los productos residuales de peinar las fibras de cáñamo y de otros materiales naturales, como el lino.

□ **Colofonia**

es una resina natural de color ámbar obtenida de las coníferas por exudación de los árboles en crecimiento durante la extracción de los tocones.

FUENTES CONSULTADAS

BIBLIOGRAFÍA

- Acaso, M. (2012). *EL LENGUAJE VISUAL*. Barcelona: Espasa Libros
- S.L.U.Didi-Huberman, G. (2012). *Arde la imagen*. Oaxaca de Juárez: serieve.
- Garrido, C. (2014). *Grabado: procesos y técnicas*. Madrid- España: AKAL Bellas Artes. Martín-
- Jiménez, J. (2005). *Del grabado a la estampa*. Madrid: CALCOGRAFÍA NACIONAL.
- Paas-Zeidler, S. (2008). *Goya Caprichos, Desastres, Tauromaquia, Disparates*. España: Gustavo Gili. Paz, O. (1950). *EL LABERINTO DE LA SOLEDAD*. Cuadernos Americano.
- Paz, O. (1956). *El Arvo y la Lira*. D.F., México: Fondo de Cultura Económica.
- Ramos, S. (Trigésima séptima reimpresión: agosto del 2001). *EL PERFIL DEL HOMBRE Y LACULTURA EN MÉXICO*. Editorial Planeta Mexicana.

WEBGRAFÍA

- <http://www.artes.uchile.cl/noticias/43442/estudiante-de-postitulo-expone-obras-inspiradas-en-poema-altazor>
- <http://www.brucezander.com/new-page-1>
- <https://www.elcultural.com/noticias/letras/Antologia-a-la-muerte-de-Alvaro-Mutis/5341>
- <https://aristeguinoicias.com/1505/kiosko/el-amor-el-sueno-y-la-muerte-en-la-poesia-mexicana-una-antologia-diferente-labastida-en-cnn/>
- <https://www.altonivel.com.mx/estilo-de-vida/que-significa-la-muerte-para-el-mexicano/>
- <https://www.youtube.com/watch?v=8fAOlnSB9k8>
- http://www.cefim.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=882%3Ala-muerte-en-la-sociedad-mexicana&catid=79%3Avalores&Itemid=178&lang=es
- <https://www.monografias.com/docs/El-arco-y-la-lira-resumen-P3Y88JCYBZ>
- <https://www.dw.com/es/la-muerte-a-trav%C3%A9s-del-arte-una-mirada-alemana/a-2167261>
- <https://josebruiz.com/sin-categoria/narrativa-visual-recursos-por-cesar-casona-y-jose-bruiz-septiembre-2017/>
- <https://ultimatumchiapas.com/grabado-chiapas-exponentes-auge/>

