

**Universidad de
Ciencias y Artes de
Chiapas
Facultad de Artes
LICENCIATURA EN ARTES
VISUALES**

ELABORACIÓN DE TEXTO

**EUREMA
Serie de pinturas al óleo
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN ARTES
VISUALES**

**PRESENTA
SERGIO RAÚL PINACHO GONZÁLEZ**

**ASESOR
DR. MARCO ANTONIO SANCHEZ DAZA**

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Julio de 2022

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES

DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN ESC014\R

AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN

Lugar: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Fecha: 08 de julio de 2022

C. SERGIO RAÚL PINACHO GONZÁLEZ

Pasante del Programa Educativo de: LICENCIATURA EN ARTES

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

EUREMA

Serie de pinturas al óleo

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. Norma Lorena Guichard Lozada

Dr. Marco Antonio Sánchez Daza

Firmas:

c. c. p. Expediente

Índice.

- Introducción
- Resumen
- Problematización
- Preguntas centrales
- Objetivos
- Justificación
- Metodología
- 1. CAPÍTULO I: Fe en una idea vacía
 - 1.1 -La significación del arquetipo
 - 1.2 -El arquetipo Junguiano en la modernidad
 - 1.3 -La imagen, la biblia.
 - 1.4 - La imagen que llena un vacío
 - 1.4.1 - La mariposa protectora
- 2. CAPÍTULO II: Ideas que crean imágenes
 - 2.1 -Edo. del arte
 - 2.1.1-La creación artística en la historia
 - 2.1.2-La idea de artista
 - 2.1.3-Reflexiones en torno al propósito del arte
 - 2.1.4-Sobre la pintura
 - 2.2- Referentes artísticos
 - 2.2.1- Edgar Degas
 - 2.2.2- Carlos Amoraes
 - 2.2.3- Edward Hopper
- 3. CAPÍTULO III: Mi proceso Creativo (Propuesta plástica, construcción y estructura de imágenes, elementos plásticos-visuales, motivo de la estructuración general de la obra.)
- 4. CONCLUSIONES

INTRODUCCIÓN

El propósito principal de la investigación está dirigido a tratar de encontrar una posible respuesta al problema de la falta de fe en nuestra era moderna a partir de la creación de una imagen personal de la idea del Dios Católico, está siendo la de la Eurema nombre científico que tiene la mariposa amarilla mexicana, dada la relación personal que tiene esta imagen con, a lo que yo relaciono como protección, aquella idea de protección a su vez viene de aquello que significa mi abuelo para mí; partiendo de un entendimiento de la imagen de Dios como un concepto con la capacidad de mutar para adecuarse a las necesidades de cada persona sin perder su intención “original”. Para poder permitirme establecer tal entendimiento, primero me fue necesario conocer las ideas del psicólogo humanista Carl Gustav Jung, este entre muchas teorías tiene la teoría del inconsciente colectivo, y dentro de esta explica algo llamado el arquetipo. Jung comprende el arquetipo como aquel elemento fundamental vacío, que es llenado de imágenes a lo largo de la historia y del mundo a partir del contexto sociocultural, la época y las experiencias de cada persona, un ejemplo de esto sería la idea del abuelo, todo el mundo sabe lo que es un abuelo, pero la imagen que tenemos de este, va ser diferente dependiendo de la cultura, incluso va ser diferente de la persona que tengamos a nuestro lado. Y es aquí en donde entra de manera personal, la intención de relacionar esto a lo que Jung llama el arquetipo (con esto me refiero al significado que le da Jung a la palabra arquetipo, no a los 12 arquetipos de personalidad que este plantea) con la idea del Dios católico, dado el deceso de impacto que tiene actualmente en las personas esta idea, y con el fin de poder ayudarme en estos tiempos modernos llenos de incertidumbre, veo importante encontrar una manera de delegar ciertas preguntas y miedos a algo más allá de nosotros mismos, sin caer en las mismas ideas que tiene la religión sobre lo que la fe debería de ser, apropiándome de la idea de Dios y dándole una imagen propia, creo se puede establecer una conexión más fuerte con este concepto, dándome al menos un sentido de esperanza y fortaleza para ayudarme a enfrentar el mundo que tengo enfrente. Para poder crear dicha imagen, me valgo no solamente de reflexionar sobre mi persona, sino también de

investigaciones sobre el significado que le otorga la iglesia católica a la palabra Dios, así como de todo aquello que aprendí sobre las artes visuales y sobre la pintura durante mi estancia en la universidad, por lo que estas imágenes serán plasmadas en bastidores y pintadas al óleo.

RESUMEN

El proyecto consiste en crear ocho pinturas al óleo de formato mediano en donde exista un elemento constante en cada uno de los diferentes escenarios, este siendo la imagen resultante de mi interpretación del Dios católico a partir una reflexión personal en donde me apropio de las ideas que tiene el catolicismo sobre Dios para crear una imagen personal de este, siendo dicha imagen la de la Eurema nombre científico de la mariposa amarilla mexicana, está como resultado de la investigación y análisis en el cual relaciono el concepto que tiene el psicólogo humanista Carl Jung sobre la palabra arquetipo con la idea del Dios católico a manera de encontrar cierta respuesta en torno al problema de la fe en la modernidad. Jung entiende al arquetipo como un elemento fundamental, que tiene la capacidad de transformarse en diferentes imágenes dependiendo del contexto sociocultural y de las experiencias de cada persona, la relación que establezco entre estos dos conceptos es en pro de tomar estas ideas que en algún momento tuvieron un peso en nuestra vida y en nuestra forma de ver el mundo, pero que perdieron dicho peso al ser incapaces de evolucionar y así hacerlas propias con el fin de ayudarnos a navegar este mar de incertidumbres que trae consigo la modernidad.

PALABRAS CLAVE

Arquetipo, Vacío, Modernidad, Dios, Imagen, Pintura

PROBLEMATIZACIÓN

Rememorando sobre mi pasado y mi presente, me di cuenta que algo estaba mal, me sentía perdido, solo, como si las luces se apagarán y acabara de perder la linterna. Me es difícil conciliar la idea de que existe algo absoluto en el mundo, creo que la realidad es como la queramos ver, pero de la misma forma creo válido hacer uso tanto del conocimiento como de la experiencia para crear nuestros propios supuestos del mundo, así como de la misma forma creo necesaria a la fé; y fue cuando me di cuenta de eso que entendí que había perdido mi propia fé, y no solamente me refiero a la fé en lo divino, creo que la fe en cualquier cosa es tanto válida como necesaria, y con el fin de encontrar la mía comencé a reflexionar, y encontré que hubo un momento en que creí en algo, la idea del Dios católico que se me inculcó, esa idea del padre protector que veía en Dios, dejó de serlo, dejó de tener impacto en mí, y me vi cayendo en esta era moderna en donde la idea de pensar en el futuro es simplemente tonta, gracias a la gratificaciones instantáneas y al individualismo, lo cual solamente me deja con incertidumbres. Es aquí donde comienza mi investigación, en una manera de regresarle el peso que tenía esta idea en mi persona, de poder tener algo con lo cual sostenerme a la hora de enfrentarme al futuro, que necesito hacer entonces, necesito que aquello a lo que tengo fé tenga la capacidad de cambiar de la misma forma en que lo hacemos todos los seres humanos, pero no solamente eso necesito que sea propia, y es entonces cuando me encuentro con la teoría del Psicólogo humanista Carl Jung en el cual este tiene un concepto para la palabra arquetipo, este lo entiende como un elemento formal vacío, esta idea primera u original que se va llenando de imágenes a lo largo de la historia, cada una diferente dado el contexto sociocultural, y las experiencias personales, y es en esta capacidad que tiene el arquetipo de mutar y de ser propia a cada persona en donde quiero centrarme

para relacionarla con la idea de Dios a manera de tratar de dar una posible respuesta al problema de la fe y de poder ayudarme a volver a sentirme protegido.

PREGUNTAS CENTRALES

- ¿Qué es el Arquetipo y como su relación con la idea de Dios en el catolicismo puede generar una posible respuesta al problema de la fe en la modernidad?
- ¿Cómo ha sido representado el Dios católico en la historia y en mi entorno?
- ¿Cómo la comprensión y reflexión del Arquetipo planteado por Carl Jung, y una comparación de esto con la idea e imagen de Dios se pueden transmitir en obra pictórica?

OBJETIVOS

General

- Crear obra pictórica que muestre mi imagen de Dios como resultado de mis reflexiones en torno a la relación del concepto de arquetipo de Jung y la idea del Dios católico.

Específicos

- Investigar y relacionar el concepto del arquetipo Junguiano y la idea del Dios católico.
- Contrastar imágenes de Dios y sus diferentes representaciones, y buscar referentes artísticos que tengan alguna relación con el tema o el proceso de creación.
- Construir obra pictórica de acuerdo a los entendimientos personales de la investigación.

JUSTIFICACIÓN

La intención de mi proyecto yace en el encuentro personal de una posible respuesta a mi problema de fe, dicho problema surge a partir de la inflexibilidad de aquello a lo que me

forzaron a creer en. Sin embargo bajo el supuesto que todo el mundo necesita creer en algo para sobrevivir, me fue necesario buscar una forma de resolver dicho problema de fe, en mi caso particular con la fe católica y la idea de Dios, un posible resultado lo encontré después de analizar y reflexionar sobre el concepto del arquetipo que plantea Carl Jung en su libro sobre el inconsciente colectivo, en tal, Jung nos menciona al arquetipo como este elemento formal vacío que va tomando diferente formas, diferentes imágenes a lo largo de la historia, diferentes en forma y en significada para persona, veo importante para mí poder encontrar una relación entre esto y la idea de Dios a manera de poder hacer propia a esta imagen de lo divino, de esta manera hacer que tenga un mayor impacto en mi persona, hacer a esta idea capaz de evolucionar de la misma forma en que lo hago yo sin perder su sentido original, logrando resolverlo con la imagen de la Eurema (mariposa amarilla), veo a esta posible respuesta al problema de la fe como una manera de mostrar que como seres humanos tenemos la capacidad de no solamente de cuestionarnos nuestros supuestos sino también de poder ajustarlos para que entren en nuestra vida, muy diferente a su contraparte tratar de meternos o creer en ideas a la fuerza. Y es por eso que me es importante pensar en mi definición de arte como aquello en lo que podemos reflexionar, analizar, y plasmar nuestras dudas y entendimientos y no solamente como algo que te diga cómo son las cosas, sino que invite al cuestionamiento personal.

METODOLOGÍA

La presente investigación se basa en la indagación documental, para lo que es indispensable el acopio y revisión de material bibliográfico del tema. de la misma manera se realizarán reflexiones en torno a las investigaciones. Asimismo, la creación de obra pictórica para lo que se hará uso de materiales para pinturas al óleo en caballete.

CAPÍTULO I

FE EN UNA IDEA VACÍA

1.1 LA SIGNIFICACIÓN DEL ARQUETIPO

Antes de tratar de establecer una relación entre el arquetipo y la idea del Dios católico es necesario tener en cuenta tanto el significado etimológico de las palabras, así como de teorías que se relacionan a esta. La palabra arquetipo viene del griego, significando “elemento fundamental”, “origen”, “principio”, e “impresión” o “modelo”, siendo también en el griego un sinónimo de la palabra prototipo.

De una forma u otra se habla de algo que reúne las características de varios elementos conocidos, y que corresponde a una noción o concepto general y superior a los demás. el arquetipo entonces se puede entender como las ideas conforme a las cuales aparecen los géneros, tipos y leyes de todas las cosas.

Así pues, el uso de la palabra arquetipo como principio fundamental, se nos presenta de varias maneras, según qué esfera del conocimiento tratemos, y el origen de la representación del arquetipo o de la construcción del modelo es, en sí, un tema que puede interesar no sólo a historiadores y antropólogos, sino también a artistas y literarios. El arquetipo es algo obtenido sin tanta intervención clara de voluntad, y se forma por vías distintas.

Esta idea de elemento original, o modelo primero ha sido utilizada por diferentes autores con enfoques únicos sobre esto, así como San Agustín de Hipona, y claro Carl Jung, de la misma forma existen ideas que tienen relación con los pensamientos de Jung sobre los elementos mutables, tal como lo viene siendo la modernidad líquida de Zygmunt Bauman. y como todo también estas ideas de conceptos que tienen un origen único ha sido rechazada por otros, un ejemplo de esto se encuentra en la obra de John Locke.

En el pensamiento de San Agustín de Hipona existe un manifiesto muy claro que nos dice cómo a partir de la fe todo ha de explicarse; la fe, según San Agustín que no requiere justificación alguna exterior a ella misma, es el fundamento natural de la razón. Por eso, proclama el lema *Credo ut intelligam*: “creo para entender”. No hay otro punto de partida que la revelación.

Procedente también del carácter de conversión que tiene el pensamiento agustiniano, debe destacarse su tono más íntimo y subjetivo. A la verdad se llega por un camino interior, y aquélla no puede prescindir de una iluminación divina

Nadie es arrojado de la verdad, que no sea acogido por alguna imagen de la misma. [...] Entra dentro de ti mismo, porque en el hombre interior reside la verdad; y si hallares que tu naturaleza es mudable, trasciéndete a ti mismo, mas no olvides que, al remontarte sobre las cimas de tu ser, te elevas sobre tu alma dotada de razón. Encamina, pues, tus pasos allí donde la luz de la razón se enciende. Pues, ¿adónde arriba todo buen pensador sino a la verdad? La cual no se descubre a sí misma durante el discurso, sino es más bien la meta de toda dialéctica racional. Mírala como la armonía superior posible y vive en conformidad con ella. Confiesa que tú no eres la verdad, pues ella no se busca a sí misma, mientras tú le diste alcance por la investigación, no recorriendo espacios, sino con el afecto espiritual, a fin de que el hombre interior concuerde con su huésped, no con la fruición carnal y baja, sino con subidísimo deleite espiritual. (Agustín de Hipona. 390 D.C.)

Si entendemos al arquetipo entonces como las esencias del mundo, las ideas, y conceptos primarios, San Agustín va a encontrar esta idea de arquetipo en Dios, la fe en Dios será entonces el camino a seguir para encontrar o conocer las ideas primarias del mundo, el origen de lo que es el mundo.

A diferencia de San Agustín, John Locke (filósofo empirista), no solamente rechaza la idea de un origen de las cosas, sino que propone otra forma de ver lo aprendido, la experiencia.

John Locke sostiene que las ideas proceden sólo de la experiencia, interna o externa. No hay ni ideas ni principios innatos y el entendimiento es, antes de producir ideas a partir de la experiencia, no más que un cuarto oscuro en el que no hay nada, o un papel en blanco en el que nada hay escrito. Si tuviéramos ideas innatas, las tendría todo el mundo (niños e incultos incluidos) y seríamos conscientes de ellas. Sin embargo, ni todo el mundo acepta las mismas ideas o idénticos principios, teóricos o morales, ni nadie es consciente de los mismos, antes de aprenderlos por experiencia. Y, en todo caso, aprenderlos por experiencia es siempre una mejor explicación que pretender tenerlos como innatos.

Estas ideas de Locke están desarrolladas en su Libro, *Ensayo sobre el entendimiento humano* en el cual se argumenta en contra de la existencia de ideas innatas y se anuncia su tesis principal, que defenderá más adelante, según la cual todas nuestras ideas provienen de la experiencia. Los argumentos de Locke son esencialmente psicológicos. A menudo hace referencia a niños, deficientes mentales, o indios americanos para mostrar que cada uno es cada cual y que no hay ideas innatas comunes a todos los hombres.

Un niño no sabe que tres más cuatro son igual a siete hasta que puede contar hasta siete y posee el nombre y la idea de igualdad, y sólo entonces, cuando se les explican esas palabras, admite aquella proposición o, mejor dicho, percibe su verdad. Pero no es que asienta a ella de buena gana, porque se trate de una verdad innata; ni tampoco que su asentimiento faltase hasta entonces por carecer de uso de razón, sino que la verdad se hace patente tan pronto como ha establecido en su mente las ideas claras y los distintos significados de aquellos nombres. Y es entonces cuando conoce la verdad de esa proposición con el mismo fundamento y con los mismos medios por los que conocía antes que una vara y un cerezo no son la misma cosa, y por lo que también

llegará a conocer más tarde que una misma cosa sea y no sea a la vez. (Locke J., 1690, pp. 13)

Locke trata de explicar cómo el entendimiento llega a formar todas las ideas a partir de la experiencia. Como vemos, Locke usa el término idea para referirse a cualquier contenido mental. Las ideas las clasifica en ideas de sensación e ideas de reflexión:

Todas las ideas vienen de la sensación o de la reflexión. Supongamos, entonces, que la mente sea, como se dice, un papel en blanco, limpio de toda inscripción, sin ninguna idea. ¿Cómo llega a tenerlas? ¿De dónde se hace la mente con ese prodigioso cúmulo, que la activa e ilimitada imaginación del hombre ha pintado en ella, en una variedad casi infinita? ¿De dónde saca todo ese material de la razón y del conocimiento? A esto contesto con una sola palabra: de la experiencia; he allí el fundamento de todo nuestro conocimiento, y de allí es de donde en última instancia se deriva. Las observaciones que hacemos acerca de los objetos sensibles externos o acerca de las operaciones internas de nuestra mente, que percibimos, y sobre las cuales reflexionamos nosotros mismos, es lo que provee a nuestro entendimiento de todos los materiales del pensar. Éstas son las dos fuentes del conocimiento de donde dimanar todas las ideas que tenemos o que podamos naturalmente tener. (Locke J. 1690. pp. 36)

La teoría de Locke sobre las ideas y la experiencia se siente extremista en el sentido que no permite un lugar para la duda, no deja espacio para explorar más sobre la mente del ser humano, sin embargo, no es inservible dado que es gracias a estas teorías en algunos casos extremistas al negar relación con lo no descubierto, que se nos permite poner en duda y generar aún más conocimiento, irónicamente a través de la experiencia.

Ambas teorías (la de San Agustín y la de John Locke) nos muestran una manera de entender las ideas o elementos fundamentales con lo que se encuentra el ser a lo largo de su

historia, sin embargo cuando Jung afirma un origen de las ideas o conceptos, nos habla de un problema metafísico dado que este nos dice que estos conceptos primeros, estas ideas, estos Arquetipos son conceptos vacíos a los cuales a lo largo de la historia se le han ido atribuyendo imágenes o descripciones dependiendo del contexto social y cultural.

El arquetipo es entonces una manera de representar al origen de las ideas, o al menos los posibles orígenes de las ideas, dado que no existe una respuesta correcta o universal, solo nos queda aprender, reflexionar, conocer, poner en duda, experimentar, y al final creer en algo, creer que algo es posible por tal motivo, y que sea cual sea la respuesta que creamos correcta, también es necesario estar abiertos al cambio, dado que la vida pasa y mientras pasa, como seres humanos vamos experimentando, vamos caminando, vamos ganando experiencia que va modificando la manera en que vemos al mundo, y es por esta posibilidad de cambio que encuentro tan fascinante la teoría del arquetipo y del inconsciente colectivo de Carl Jung, y entre más conozco teorías similares y contrarias a las de Jung, más puedo reflexionar sobre esta idea de origen primero, y quien sabe quizás después aquello que creo correcto entorno al origen de las ideas cambie, pero hasta este punto prefiero continuar estudiando sobre estos temas.

1.2 EL ARQUETIPO JUNGUIANO EN LA MODERNIDAD

Comprendiendo un poco mejor el significado de la palabra arquetipo así como de diferentes autores haciendo uso de esta, nos será más ligero adentrarnos al significado del arquetipo de Jung, este viene de su teoría sobre el inconsciente colectivo el cual se nos explica que este inconsciente se conforma de 2 partes, el instinto y el arquetipo, el instinto es el impulso a reaccionar de acuerdo a la necesidad y los arquetipos son los modos inconscientes de entendimiento que regulan la percepción misma; ambos necesitan del otro para formar al ser, entendiendo que el ser actúa de forma instintiva de acuerdo a un modelo, y la imagen

de este modelo se forma a partir de actuar instintivamente tomando como base a dicho modelo.

Un estrato en cierta medida de lo inconsciente es, sin duda, personal. Lo llamamos inconsciente personal. Pero ese estrato descansa sobre otro más profundo que no se origina en la experiencia y la adquisición personal, sino que es innato: lo llamado inconsciente colectivo (...). La existencia psíquica se reconoce sólo por la presencia de contenidos concienzializables (...). Los contenidos del inconsciente personal son en lo fundamental los llamados complejos de carga afectiva, que forman parte de la intimidad de la vida anímica. En cambio, los contenidos de lo inconsciente colectivo los denominamos arquetipos. (Jung, 1970 p.10)

La psique preconscious no está vacía; puesto que lo psíquico es preformado, existen predisposiciones inconscientes- a las que pertenece toda -fantasía creadora- de la cual se desprenden los arquetipos. Estos no se difunden por tradición, lenguaje o migración, sino que pueden volver espontáneamente en toda época y lugar.

Para Carl Jung (1970) el concepto 'arquetipo' sólo puede aplicarse a las representaciones colectivas, ya que en verdad designa contenidos psíquicos no sometidos aún a elaboración consciente alguna, y representa entonces un dato psíquico inmediato.

Los arquetipos no están determinados en cuanto a su contenido sino sólo formalmente, y de este modo muy limitado.

El arquetipo es un elemento formal vacío, una posibilidad de la representación solamente.

El inconsciente colectivo, como hoy lo llamamos, nunca fue psicológico, puesto que mucho antes de la iglesia católica, ya en tiempos prehistóricos del neolítico, existieron misterios. Nunca le faltaron a la humanidad imágenes poderosas que le dieran protección contra la vida inquietante de las honduras del alma. Siempre fueron expresadas las figuras de lo inconsciente mediante imágenes protectoras y benéficas

que permitían expulsar el drama anímico hacia el espacio cósmico-extra anímico.
(Jung, 1970 p.18)

El saber si la estructura psíquica y sus elementos, los arquetipos, se formaron en algún momento es un problema metafísico y al que por lo tanto no debemos dar respuesta. La estructura es lo que siempre se encuentra ya, es decir, es lo que en todos los casos ya estaba, es la precondition.

No se sabe cómo funciona ese inconsciente, pero partiendo de la presunción de que es un sistema psíquico, podemos pensar que probablemente ha de tener todo lo que tiene la conciencia, es decir: percepción, memoria, fantasía, voluntad, afecto, sentimiento, reflexión, juicio, etcétera, pero todo esto en forma subliminal. Las imágenes arquetípicas son ya a priori tan significativas, que el hombre nunca pregunta qué podrían en rigor significar. Por eso mueren de tanto en tanto los dioses, porque de repente se descubre que no significan nada, que son inutilidades hechas de madera y de piedra, fabricadas por la mano del hombre.

Existen ciertas condiciones que actúan como reguladoras y propulsores de la actividad creadora de la fantasía y que, al poner al servicio de sus fines el material existente en la conciencia, producen configuraciones correspondientes. Actúan exactamente como motores de los sueños. "El hombre ha despertado en un mundo que no comprende, y por eso trata de interpretarlo". (Jung, 1970, p.38)

Si alguna parte me toca de estos descubrimientos, esa parte consiste en haber demostrado que los arquetipos no se difunden meramente por la tradición, el lenguaje o la migración, sino que pueden volver a surgir espontáneamente en toda época y lugar sin ser influidos por ninguna transmisión exterior (...) Un hombre sin una representación colectiva dominante sería un fenómeno por completo anormal.
(Jung, 1970, pp. 53-73)

"Puesto que todo lo psíquico es preformado, también lo son sus funciones particulares, en especial aquellas que provienen directamente de predisposiciones

inconscientes. A ese campo pertenece ante todo la fantasía creadora. En los productos de la fantasía se hacen visibles las ‘imágenes primordiales’ y es aquí donde encuentra su aplicación específica el concepto arquetípico (...) El arquetipo es un elemento formal en sí vacío, que no es sino una *facultas praeformandi*, una posibilidad dada a priori de la forma de la representación. No se heredan las representaciones, sino las formas, que desde este punto de vista corresponden exactamente a los instintos, los cuales también están determinados formalmente. Así como es imposible comprobar la existencia de arquetipos en sí, tampoco puede comprobarse la de los instintos en tanto estos no actúen en concreto”. (Jung, 1970 pp. 73-74)

Para Jung, (1970), La psique es esencialmente conflicto entre el instinto ciego y la voluntad, o sea libertad de elección y bajo esto Jung explica diferentes categorizaciones del arquetipo.

Existen ciertas condiciones del inconsciente colectivo que actúan como reguladores y propulsores de la actividad creadora de la fantasía y que, al poner al servicio de sus fines el material existente en la conciencia, producen imágenes correspondientes. Actúan exactamente como motores de los sueños, por lo cual la imaginación activa -nombre que Jung ha dado a este método- reemplaza hasta cierto grado los sueños. La existencia de estos reguladores inconscientes -que en ciertas ocasiones también ha designado como dominantes a causa de su forma funcional- le fue tan importante que fundó sobre ella su hipótesis al respecto del llamado inconsciente colectivo, impersonal.

El arquetipo es una proyección simbólica del inconsciente hacia la búsqueda de la realización, el bienestar, y, por lo tanto, de la espiritualidad. “El arquetipo, como imagen del instinto, es psicológicamente una meta espiritual hacia la cual tiende la naturaleza del hombre”. (Jung, 1970, p.157)

La existencia de estos reguladores inconscientes (dominantes) fundamentan la teoría de Jung sobre el inconsciente colectivo. De este modo, los arquetipos regulan y modifican la

configuración de los contenidos conscientes, y se comportan como instintos. Para Jung, el contenido esencial de todas las mitologías, de todas las religiones y de todos los ismos es de naturaleza arquetípica. El arquetipo, como imagen del instinto, es psicológicamente una meta espiritual hacia la cual tiende la naturaleza del hombre. La conciencia del yo aparece como dependiente de: las condiciones de la conciencia colectiva y los arquetipos.

Se entiende entonces que las ideas son generadas a partir de la experiencia sin embargo esta solamente es posible gracias a la naturaleza arquetípica del inconsciente, como bien dice Jung los arquetipos son las ideas originales que están vacías de imágenes, existen, pero sin definición específica, es la experiencia de cada persona condicionada por su cultura y experiencia personal la que pone la significación e imagen en la idea.

Jung entiende esto como contenido esencial de las religiones, y en este caso quisiera relacionar esta teoría del concepto vacío llenado a través de la historia, mutable y cambiante para cada persona con la idea del Dios católico.

En esta era moderna en la que vivimos que trajo consigo nuevas formas de ver el mundo, que nos trajo información al alcance de cualquiera, la posibilidad de comunicarnos entre nosotros de maneras más sencillas a ido acabando con el espíritu de las personas, a que me refiero con esto, pues me refiero a lo que nos dice Zygmunt Bauman en su libro “Modernidad Líquida” a un aumento en la incertidumbre sobre el futuro de las personas, a un exceso de información, y de satisfacción inmediata. Ya no hay motivo por el cual preguntarse qué es lo que viene, solamente por tener algo que nos llene en este momento, que claro buscar satisfacción no creo que tenga ningún problema, el problema está cuando sobreexplotamos estas satisfacciones al grado de ir perdiendo nuestra sensibilidad ante ellas, (entre más tenemos más queremos) y entonces nadie puede encontrar la satisfacción a largo plazo.

En ausencia de una seguridad a largo plazo, la “gratificación instantánea” resulta una estrategia razonablemente apetecible. Lo que la vida tenga que ofrecer que lo ofrezca *hic et nunc* -aquí y ahora-. ¿Quién puede saber lo que nos depara el mañana? La postergación de la gratificación ha perdido su encanto. Después de todo, no hay certezas de si el trabajo y el esfuerzo invertidos hoy seguirán teniendo algún valor durante el tiempo que lleve alcanzar la recompensa. (Bauman Z. 2000, p. 170)

Esto ha provocado este declive en la esperanza de las personas de salir adelante, con esto se refiere al miedo a hacer planes a largo plazo, de establecer relaciones largas y duraderas, el olvido y el desarraigo afectivo se van convirtiendo en condiciones del éxito, y es a esto a lo que Bauman llama la modernidad líquida, a esta precariedad de los vínculos humanos en una sociedad individualista marcada por el carácter transitorio y volátil de sus relaciones, nadamos en las olas de una sociedad, cambiante, incierta, sin alguna previsión futura. es a esto a lo que me refiero cuando hablo de mi situación emocional actual, de este miedo constante, este estado de emergencia en que me encuentro todos los días, siempre preocupado sin tener idea si podre hacer algo al respecto, un miedo a tener miedo, así es como se siente, y creo que Bauman hace un excelente trabajo expresando justamente eso. y es en esta situación de incertidumbre moderna, en la que quiero establecer una relación entre la fe católica, y las ideas de Jung sobre los conceptos mutables o arquetipos, creo que no es posible cambiar el estado actual del mundo, creo que seguirá siendo un mar de incertidumbres, sin embargo también creo cierto la necesidad de creer en algo y que esto sea divino o terrenal, pueda servir como una especie de timón para tener al menos un sentido de control sobre el futuro, sin importar donde se encuentre, creo necesario para el ser tener algo a lo que sostenerse, en mi caso por mucho tiempo lo tuve en la religión, en la idea de Dios, sin embargo, esta fue perdiendo mucha fuerza a medida que iba aprendiendo, similar a lo que dice Jung yo también creo que una idea no puede mantenerse a menos que esté abierta al cambio, y es ahí donde encuentro el problema de las religiones, queriendo mantenerse estáticas.

1.3 LA IMAGEN, LA BIBLIA

Como bien nos dice Ricardo Ferrara (2005) en su libro *el misterio de dios correspondencias y paradojas una propuesta sistemática*. La palabra Dios, tanto en la forma de su raíz indoeuropea como en sus equivalentes en otras familias lingüísticas, es polivalente en sus significados, aunque mantiene una unidad analógica en torno de un referente único y diverso que podemos describir de variadas maneras. Algunos ejemplos serían como ese “poder misterioso presente en la marcha de los acontecimientos de la vida humana” que, desde las culturas más arcaicas, fue reconocido como “Ser supremo” e incluso como “Padre”, o como el “Señor del cielo y de la tierra... en quien vivimos, nos movemos y existimos”, o como el innominado “Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob”, fiel a sus promesas, o como el nominado “Yahvé”, “El que es”, el “Dios misericordioso y clemente, lento para el enojo y rico en amor y fidelidad”, o como aquel a quien Jesús nos enseñó a llamar “Padre nuestro que estás en los cielos”. Así, desde diversas percepciones de la humanidad, desde los caminos de las religiones, desde la fe de los patriarcas y de los profetas o desde la oración de Jesucristo, lo significado por la palabra “Dios” logra hacer aflorar, en sus mejores exponentes, el paradójico rostro del amor fiel y del perdón misericordioso.

El concepto de Dios ha formado parte de mi vida diaria, la idea de un ser supremo, es algo que me enseñaron desde muy temprana edad, con la religión católica, con el tiempo esta idea tan arraigada sobre la divinidad que tenía y su significado en mi vida fue perdiendo poder conforme me iba formando como persona, entre más aprendía más experimentaba y mis ideas iban cambiando, yo me transformaba mientras la idea religiosa se mantiene igual y pude notar como esta espiritualidad debilitada iba afectando otras partes de mi vida, la forma en que me acercaba a prácticamente todo desde el conocimiento hasta a la forma en que pensaba de mí y del mundo. La Biblia cristiana tiene mucho que decir acerca de quién es Dios. A lo largo de la historia, los cristianos han recurrido a la Biblia como fuente

“autorizada” para conocer a Dios. Considerando algunas de las cosas claves que la Biblia dice acerca de Dios.

El texto comienza con Dios. Sin embargo, lo que nos dicen las Escrituras, es que el Dios que existe habla y se revela a sí mismo en y a través de la creación.

La idea de que Dios creó todo y luego retrocedió sólo para ver lo que pasaba después, ha sido asumida por muchos deístas. Pero la Biblia retrata a Dios como un jugador implicado en la etapa de la historia — hablando, instruyendo, cuidando y redimiendo. Nos habla de un Dios que se revela a sí mismo porque quiere ser conocido, y por lo tanto se asume imposible para nosotros conocer a Dios completamente. No tenemos conocimiento de algo o alguien en su totalidad. Como seres humanos, todo nuestro conocimiento es limitado.

A partir de la era moderna con el crecimiento tecnológico y científico se ha ido negando la existencia de lo divino de la misma forma la incapacidad de los ideales religiosos de evolucionar, de permitirse el cambio no ha llevado por un camino de escepticismo. Sin embargo también este hecho, esta nueva manera de ver al mundo nos ha vuelto antipáticos ante la otredad, al racionalizar al mundo, este se dejó de preocupar por el otro, y se dejó de preocupar de sí mismo, y claro no se trata de marcar dos extremos y decir que en uno se es feliz y en el otro no, sin embargo, es necesario tener en cuenta que inclusive la ciencia aún no tiene una explicación para todo, lo cual debería permitirnos mantener nuestras dudas respecto a aquello divino u inexplicable. No deberíamos de asumir una postura extremista, porque entonces eso nos vuelve torpes ante la reflexión, ¿cómo reflexionar si no podemos poner en duda todo aquello que hemos aprendido?

No tenemos que leer mucho en la Biblia antes de aprender algo importante acerca de lo que nos dice Dios. La primera línea del primer capítulo del primer libro nos dice: “Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra.” Se asume que Dios es el creador de todas las cosas.

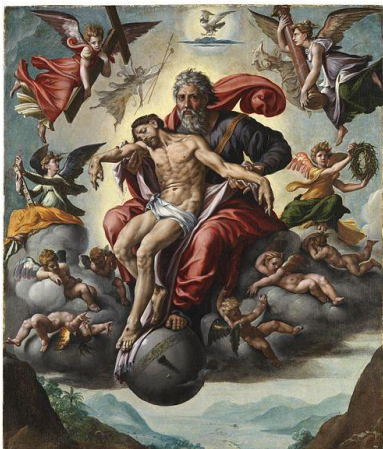
Y que, como creador, Dios mismo no fue creado. Que existe eternamente. Que es antes de todas las cosas y es la fuente de todas las cosas, habiéndose creado de la nada. Ya la ciencia nos ha dicho que la creación del mundo se debe al Bing Bang, y de la misma manera nos dice que la creación del ser humano se debe a millones de años de evolución. Gracias a la ciencia también sabemos que de las cosas de las que estamos hechos, nuestras partículas pueden ser rastreadas a estrellas con millones de años de antigüedad, esto quiere decir que en un nivel subatómico estamos hechos de lo mismo. Y es aquí donde a mí me gustaría comenzar con mis dudas dado que, entonces ¿de dónde vienen estas moléculas?, ¿de dónde parten?, ¿qué hay más allá de lo que conocemos hasta ahora del universo?, ¿por qué motivo el ser humano es la única especie en desarrollar a tal punto su conciencia?, estas dudas sobre el universo y claro muchas dudas sobre mi persona son las que quiero relacionar tanto a la ciencia como a lo divino, ya alguna vez una profesora me dijo que el mundo no es blanco o negro, que el mundo es en escala de grises.

Partiendo de lo anterior, me queda claro que no puedo asumir una postura en cuanto a la religiosidad se refiere, sin embargo también me queda claro la necesidad fundamental que es creer en algo, y aquello único que me enseñaron a creer con tal fuerza ha sido al Dios católico, sin embargo, la idea de cambiar de creencias radicalmente en este momento de mi vida con el conocimiento que tengo me parece absurdo, y es aquí donde entra lo establecido por Jung con el arquetipo, y lo que este representa, la idea vacía y mutable que se fortalece de acuerdo a la época, al contexto sociocultural y al ser humano, en mi caso este concepto cambiante vendría siendo la figura de Dios, de ente protector, y la cual se deberá ajustar a mis necesidades, a mi contexto social, y a mis imágenes. Como seres humanos tenemos la capacidad de razonar y de complejizar, por qué no habríamos de tomar todo lo aprendido y hacerlo nuestro, por qué tendríamos que seguir lo establecido, si podemos evolucionar nuestro conocimiento para el beneficio propio, siendo seres capaces de hacer preguntas, por qué no podemos ser capaces de dejar estas preguntas sin una respuesta clara, es aquí donde

quiero encontrar mi fe, aquello en lo que pueda creer, a pesar de la incertidumbre y mis miedos.

Entendiendo y asumiendo entonces esta idea de la existencia de un Dios, que nos plantea la biblia, es importante conocer algunas de las diferentes formas en que ha sido representado en la historia este icono.

La iconografía de Dios ha variado dependiendo, entre otras cosas, de la interpretación dado el lugar del cristianismo en la sociedad y el grado de desarrollo. Siendo mayormente una combinación de tres principales modos de figuración (figuración indirecta, cristomorfosis - representación de Dios a partir de imágenes de cristo, y antropomorfismo no cristomórfico). También debemos tener en cuenta, para apreciar la iconografía de Dios en una obra, en un pintor o dentro de un movimiento artístico , el rango de la figura divina (de hecho, puede servir como sujeto central o ser un elemento subordinado), su escala (que va del gigantismo a la figura miniaturizada), su postura (de pie o sentado, dominante o no, postrado en un trono o un pedestal o una nube, etc.), de sus atributos (más o menos ostentoso: nimbo, mandorla, corona, cetro, libro, globo terráqueo, etc.) y de su “espacio específico” (según se trate la figura como una aparición, o se instale en el mismo nivel del espacio pictórico, etc.) .

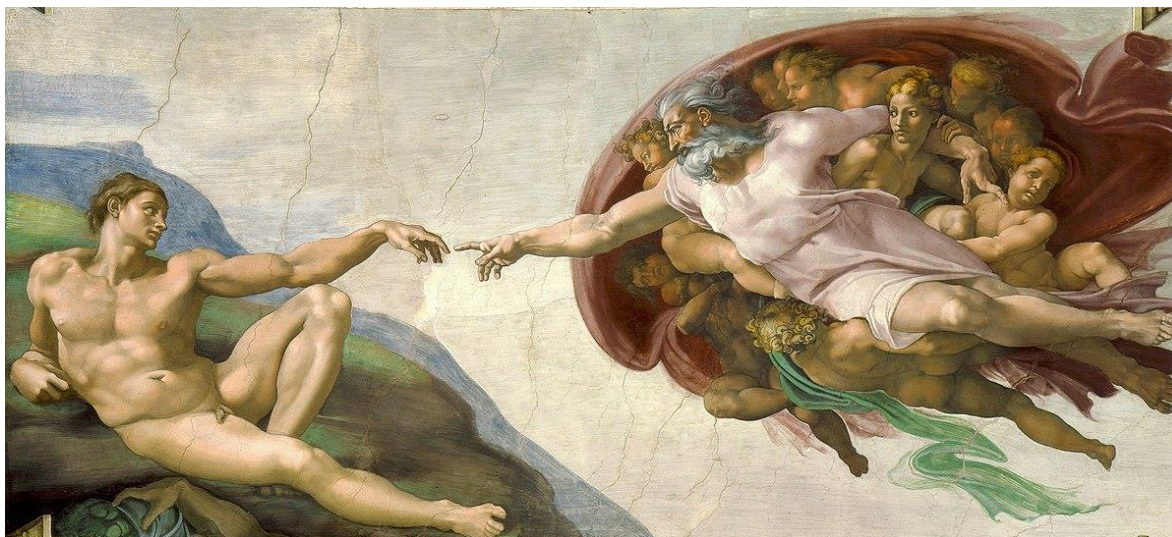

Un ejemplo de representación indirecta lo podemos encontrar en la obra del artista Jan Cornelisz Vermeyen de la primera mitad del siglo XVI que muestra a la santísima trinidad, Padre, Hijo y Espíritu santo en donde la figura de Dios es mostrada con el símbolo de la paloma en la parte superior de la obra. Esto de manera muy personal siempre he creído es para mantener una visión de Dios como alguien superior y por encima de nosotros.

Santísima trinidad,
Jan Cornelisz
Vermeven, 98 x 84

En mi propio hogar el icono con el que relacionamos la idea de Dios padre es de manera Cristo Mórfica, a esto me refiero con tomar a la imagen de cristo y darle el valor de una imagen de Dios, pude

observar esta conducta tanto en mi comunidad como en mi propio hogar, me es fascinante ver cómo desde mi abuela hasta mi hermana en algún momento le rezaron a dios tomando como este al cristo crucificado, Muy diferente de la imagen indefinida como la de la paloma o la antropomórfica con una mano saliendo de una nube o similar a la obra encontrada en la capilla Sixtina de Miguel Ángel en la que vemos a dios alcanzando la mano de adán.

Fragmento de la capilla Sixtina, La creación del hombre, 280 x 570 cm, Fresco, 1516. Michelangelo Buonarroti.

1.4 LA IMAGEN QUE LLENA EL VACÍO.

Comprender entonces que el concepto de Dios puede ser visto similarmente a como se entiende a la idea del arquetipo de Carl Jung, doy por sentado que la idea de Dios el concepto de este es mutable pero no solamente en definición sino en imagen también, esto convierte al concepto de Dios en un elemento vacío, vacío en el sentido más común de la palabra, como aquello que se obtiene por falta de elementos. Hablar sobre el vacío y lo que

esto significa no parece seguir un descubrimiento lineal, desde Grecia hasta la actualidad la idea de vacío ha ido pasando por diferentes disciplinas, por diferentes visiones e interpretaciones de lo que es, sin embargo en este caso tiendo a inclinarme por la más común y es que el vacío no es sino espacio ausente de materia, tal como establece Frank Close (2008) explicando cómo históricamente se creyó que el vacío era lo que quedaría si se quitaban todos los átomos de una caja. Ciertamente es posible hacer ese experimento, pero hoy sabemos que en su interior seguirán registrándose fuerzas gravitacionales. Aunque no tengamos ni idea de lo que pueda ser el campo gravitatorio, sus efectos son detectables. De la misma manera Close hace comentarios acerca de Tales de Mileto y sobre cómo este sugiere que el vacío no puede ser nada por que al ser vacío ya es algo, lo cual de alguna u otra manera concuerda con lo establecido por Close al menos 2600 años antes.

1.4.1. LA MARIPOSA PROTECTORA

Partiendo de lo explicado anteriormente, desde los problemas con lo que nos enfrentamos en esta modernidad, comprendiendo como este individualismo venimos arrastrando desde el renacimiento con el cambio de pensamiento del teocentrismo al antropocentrismo, así como la era tecnológica e industrial la situación laboral se volvió inestable, el egoísmo se volvió clave para el éxito, y las gratificaciones instantáneas que solamente nos desconectan de poder pensar a futuro, con esto vino la incertidumbre de la que nos habla Zygmunt Bauman en la modernidad líquida, el ser humano dejó de tener esperanzas, una parte de esta esperanza provenía de la creencia en lo divino, con el cambio de pensamiento esta fe se ha ido perdiendo cada vez un poco más, y es importante dejar esto claro, esta pérdida de creencia en lo que la religión nos decía me parece completamente necesario pero precisamente para dejar de creer sino para evaluar la forma en que entendemos lo que es la fe, y aquello en lo que creemos. Asumo entonces necesaria esta creencia en la vida emocional del ser sin embargo creo importante hacer hincapié en el hecho que esta fé no necesita tener una raíz religiosa o divina. Es indispensable para el ser humano tener un lugar

en el cual poder dejar sus dudas sobre el mundo, dado que el sobre pensar en estas la mayor parte del tiempo solamente nos dejan con más dudas, lo cual nos lleva al estrés, he ahí la importancia de poder delegar nuestras incertidumbres en estas creencias para poder ser capaces de avanzar al futuro sea cual sea. Es aquí en donde comienzan mis preocupaciones personales, como puedo retomar una creencia que ha perdido tanta fuerza en mi ser, ¿cuál fue el problema por el cual dejé de creer, partiendo de esto entendí que dejó de tener fuerza por que no sentía que se relaciona de alguna manera a mí, como poder traer hacia mí a una idea tan vasta como la es la del Dios católico? Es aquí donde entra el concepto de arquetipo que tiene Carl Jung como ya lo explique esta intención del elemento capaz de llenarse de imágenes a lo largo de la historia, el contexto y las experiencias personales son lo que le permiten a ciertas ideas permanecer en el mundo sin ser cuestionadas, creo posible tomar este significado y llevarlo a la religión, si esta fuese capaz de evolucionar para cada persona sin perder su raíz, sin tener que cumplir requisitos para poder creer en ello, podría ayudar a muchas personas replantearse todo esto y tratar de tomarlo para ayudarnos.

Para poder hacer uso de estos entendimientos primero necesitamos tomar lo aprendido sobre lo que la religión católica nos dice de Dios, teniendo en cuenta esta idea del padre y del protector que quizá ha sido lo que más se me ha inculcado en casa, y que a decir verdad me ayudó mucho a superar ciertas cosas en el pasado, como puedo apropiarme de esto, primero me es necesario entender en donde más veo esta idea de padre y protector. Yo solía tener una muy buena relación con mi abuelo Julio, él fue más un padre para mí que un abuelo, aprendí tanto como pude de él antes de que falleciera, él fue una gran figura de protección en mi vida, mucho de quien soy lo soy por que el me hizo sentir seguro de intentar tanto como quisiese, después de que se fuera, comencé a sentirme solo, comencé a dejar de experimentar, pero algo curioso ocurrió, y fue que en más de una ocasión cuando con mi hermana íbamos a visitarlo por su cumpleaños a lavar su tumba y dejarle flores se paraba una mariposa amarilla en la lápida, esta mariposa la he visto en más de una ocasión curiosamente casi siempre en momentos de inseguridad, en cierto punto comencé a relacionar esta figura

con mi abuelo, esa es mi imagen de lo divino, esa mariposa amarilla que está a mi lado viendo por mi, me da la fuerza para pensar en que el futuro no puede ser tan malo y me dan ganas de seguir adelante, y es así como la fé desde mi punto de vista debe de ser, necesita ser una imagen mía, algo que me recuerde a algo más, pero también tener la capacidad de ser por sí sola, esta mariposa es la quiero mostrar como mi imagen de lo que Dios es. Aquel que me da la fuerza de navegar en el mar de incertidumbres.

Una vez que entendí el camino que quería seguir con este proyecto con mis obras artísticas comencé a indagar un poco más sobre la imagen de la mariposa, comencé a familiarizarme con esta a partir de múltiples dibujos de diferentes ángulos, y es durante esta parte de la investigación en donde me encuentro con el nombre científico de la mariposa amarilla en Chiapas. *Eurema*.

CAPÍTULO II

IDEAS QUE CREAN IMÁGENES

2.1.1 LA CREACIÓN ARTÍSTICA EN LA HISTORIA.

Etimológicamente, la palabra arte procede del latín *ars, artis*, y del griego *τέχνη (téchnē)*, que significa "técnica".

“Si tomamos la palabra arte para significar actividades como construir templos y casas, realizar pinturas y esculturas o trazar esquemas, no existe pueblo alguno en el globo que carezca de arte.” Gombrich, E. H.- pp 39

Esta comienza como toda actividad realizada por el hombre como la arquitectura, la herrería, la alfarería, etc. sin embargo en el sentido de la imagen (bidimensional o tridimensional), esta ya existía desde la prehistoria y comienza como una herramienta en función de un propósito, siendo este el de servir como un lenguaje para comunicarnos, en Egipto este lenguaje evoluciona y la imagen se convierte no solo en un medio de comunicación sino también en una forma de registrar los sucesos más importantes, así como su uso utilitario en la construcción.

“Es sabido que Egipto es el país de las pirámides, esas montañas de piedra que se yerguen como hitos del tiempo sobre el horizonte distante de la historia. por remotas y misteriosas que puedan parecernos, mucho es lo que nos revelan acerca de su propia historia” Gombrich, E. H., pp.55

El arte se convierte entonces en aquello que sirve un propósito utilitario para la sociedad y así será en todas las culturas originarias; parte esencial en el desarrollo de comunidades en el mundo. Sin embargo, la imagen, sea cual sea, comienza a tener un propósito en la filosofía y la ritualidad de cada cultura, sirve para representar aquello que no vemos, para representar aquello que no podemos expresar con meras palabras. “Tiene que haber una necesidad, si no, no hay nada” (Deleuze, 1987) Toda creación, tenga propósito

funcional, social, ritual, etc. parte siempre de una necesidad, toda imagen (bidimensional o tridimensional) parte de la necesidad, y sobre esta medida el arte comienza siendo una de millones de respuestas a cierta necesidad, con la finalidad única de comunicar. Y esta idea de arte se mantiene por siglos, la creación como parte del desarrollo del mundo “racional” y del mundo espiritual, hasta el renacimiento.

El arte (europeo) poco a poco se comenzaba a estancar, dado que en su mayoría este era solamente para la iglesia, y estas imágenes parecen cada vez más y más a las imágenes egipcias con elementos muy estrictos en sus obras, con simbolismos muy marcados, su función de comunicar es explotada hacia un solo tema, el cristianismo. y sobre esta medida en el momento en que la iglesia comienza a perder poder, por diferentes factores, es en donde ocurre un cambio, o un renacer en el arte en donde se regresa a las enseñanzas antiguas, la estética de los modelos matemáticos de Grecia, entra la idea del hombre como el centro del mundo, el concepto de artista, de genio, y la idea de las bellas artes, pero incluso cuando las épocas cambian, sea cual sea el lugar, el hecho de que toda creación parte de una necesidad jamás cambia, lo único que cambia es la necesidad, y la manera en que esta se ve representada, y quisiera hacer énfasis en el “sea cual sea el lugar” dado que es muy común que los escritos entorno al arte tienden a hablar solamente desde Europa, algo que me ha enseñado mi formación como licenciado en artes visuales es a ser capaz de reconocer que el mundo siempre ha estado lleno de imágenes que satisfacen alguna necesidad, sin importar el continente, la cultura o lo que sea, y que el verdadero entendimiento y estudio de la historia yace en esta liberación del pensamiento euro centrista actual mexicano, no se trata de negar en ningún momento a Europa sino simplemente de reconocer la grandeza de todo el mundo, y gracias a este entendimiento, solamente puedo confirmar más como la historia no es otra cosa que un cambio de necesidades y en el caso del arte su historia se va en los cambios que este hace en torno a cada necesidad.

Es fascinante no solamente ver los temas tratados en cada civilización sino el material empleado y las técnicas, desde el uso de la madera, la porcelana, la piedra, el jade, el oro, etc. la creación de herramientas específicas para trabajar cada material con el fin de crear.

“La producción artística consistirá en un intentar, un proceder a través de propuestas y esbozos, pacientes interrogaciones de la «materia». Pero esta aventura creadora tiene un punto de referencia y un término de comparación. El artista procede a través de intentos, pero sus intentos están guiados por la obra tal como habrá de ser, que bajo forma de llamada y exigencia intrínseca a la formación orientan el proceso productivo: «el intentar, por lo tanto, dispone de un criterio, indefinible pero sumamente sólido: el presentimiento de la solución ... la intuición de la forma».” Eco U. (1968) PP. 19

La creación de cualquier tipo, es un juego, sin embargo, como bien dice Umberto Eco este juego está ya delimitado por un presentimiento de cómo va a resultar el producto, sea pictórico, literario, cinematográfico, etc. y lo que hace el creador, es simplemente jugar con aquello que ya existe en su mente, sea conocimiento o recuerdos. y es por esto mismo que cada creación puede tener vida propia, por que como seres humanos vivimos y aprendemos de diferentes maneras, y son a partir de estas maneras en que nosotros construiremos aquello que queramos.

2.1.2 LA IDEA DE ARTISTA

A partir del renacimiento en Europa, aquel que crea la imagen (bidimensional o tridimensional) comienza a ganar cierto reconocimiento, con el resurgimiento de la estética griega el tipo de creaciones comienzan tener en ellas no solamente nueva estructura sino una amplia cantidad de temas, de composiciones y uso de materiales (colores, pinceles, soportes, medios) sobre lo cual aquellos que hacían estas obras fueron considerados “artistas”, y en muchos casos llegaron a ser llamados genios dado que estos eran quienes portaban las

habilidades para crear “lo bello”, y en esa medida ser un creador, un artista pudo llegar a considerarse como un don.

“Los nuevos descubrimientos realizados por los artistas italianos y flamencos en la primera mitad del siglo XV crearon gran agitación en toda Europa. pintores y patrocinadores a la par fueron fascinados por la idea de que el arte no sólo podía servir para plasmar temas sagrados de manera sugestiva sino también para reflejar un fragmento del mundo real” Gombrich, E.H., pp 247

La mimesis de la realidad aun si no algo que se practicaba en el mundo en todo momento (dado que alrededor del renacimiento (XIV-XVI) en las demás civilizaciones se vivía otra realidad histórica) se introdujo en Europa y fue llevada a través de conquistas y “encuentros” con otras civilizaciones, dando lugar a un periodo considerado importante en la historia de arte, pero como con cada cosa que existe el ser se aburre en cierto punto, y cuando las nuevas tecnologías, la revolución industrial, entre muchos otros factores aparecieron el arte mimético perdió cierto valor, dando lugar a nuevas necesidades.

“La acción creadora, el acto estético, única posibilidad que tiene el hombre de acercarse al “Único”, de alcanzar la Belleza, requiere de una violenta tensión de la voluntad, y de la intervención de la imaginación que proyecta hacia el mundo exterior la imagen generada por el artista en su propia interioridad febril y apasionada[...] la imaginación como el “intermediario mágico entre el pensamiento y el ser” González Oliver A. E. (2004) PP. 7.

Y es entonces en este periodo de finales del siglo XVIII e inicios del XX que encuentro a mis referentes dado que los tomó por la forma en que estos se acercan a sus temas de manera más emocional que práctica o estética. Degas por ejemplo tiene obras en las cuales puedes sentir una carga emocional impresionante sin embargo esto no quiere decir que este no tuviese ningún sentido de composición, todo lo contrario hacía uso de todos sus recursos y conocimientos para crear una obra estéticamente o compositivamente grandiosa y con una gran emoción dentro de ella, un ejemplo de esto podría ser en su obra *Orquesta de la ópera*

(1868-1869, Museo de Orsay, París), que debía haber sido un retrato del fagotista Désiré Dihau, pero finalmente se convirtió en una composición en la que algunos de sus amigos, como el compositor Emmanuel Chabrier y otros músicos -pintados casi a la manera de Ingres-, se encuentran coronados por bailarinas decapitadas. Tras la visión instantánea y objetiva de encuadre espontáneo se esconde un complejo artificio compositivo que reclama el derecho a establecer nuevas reglas para la representación realista de la imagen de una época.

Siendo el artista capaz de hacer lo que quisiese, este solamente se veía limitado entonces por su imaginación esto como resultado más notorio lo encontramos en las primeras Vanguardias. En tales acontecimientos, el artista es aquel por el cual son logrados dichos acontecimientos, sin un ser que cree la obra, sin un ser que necesite, no existiría el cambio. Pero ¿Qué tipo de cambio ha sido necesario?

A partir de las primeras vanguardias con el cambio que vino con la aparición de la cámara fotográfica, llegaron los artistas de los ismos para mostrar otra manera en la pintura tradicional, a medida que el tiempo transcurría la necesidad de imágenes diferentes a las miméticas fue llevando al arte por diferentes caminos de deconstrucción a partir de una multiplicidad de narrativas, en donde vimos no solamente diferentes necesidades sino también las diferentes formas en que estos artistas resolvieron dichas necesidades.

2.1.3 REFLEXIONES ENTORNO AL PROPÓSITO DEL ARTE

“A partir de la segunda guerra mundial, la capital del arte mundial se desplaza de París a Nueva York, ciudad que no sufrió las consecuencias del desastre bélico y que recibió con los brazos abiertos a los artistas emigrados de Europa durante los años cuarenta y cincuenta” Gowing, L. PP. 51

Partiendo de las segundas vanguardias en camino al arte contemporáneo se puede notar como la necesidad de nuevas imágenes tradicionales se acabaron, a partir del minimalismo y yendo hacia el Pop art, después de la segunda guerra mundial¹.

La necesidad de nuevos medios para plasmar la creación comenzaron a surgir, y estas nuevas necesidades no se detienen solamente en los medios de la obra sino que van más allá, no solamente nos muestran una imagen en respuesta a una necesidad, sino también nos invitan a hacer una reflexión en torno a la necesidad que plantean, nos invita a pensar acerca de la forma en que nosotros pensamos sobre tal necesidad planteada de formas tan fascinantes y diferentes a todo lo anterior, el arte contemporáneo se convierte en el movimiento que a mi parecer cambia por completo la idea de lo que el arte es, o podría ser.

Un claro ejemplo de este tipo de arte contemporáneo que nos invita a reflexionar lo puedo ver en otro de mis referentes Carlos Amoraes, la forma en que éste hace uso de la instalación artística, así como de la escultura me atrevo a decir en su obra Nube negra es una en donde su trasfondo necesita ser conocido para poder apreciarla de manera completamente diferente. Inspirado por la migración anual de Canadá a México de la mariposa monarca, Carlos Amoraes concibió la Nube negra como una “plaga” de polillas que vuelan en manada por los espacios del Museo, sin embargo está, de acuerdo al artista también tiene como función servir como homenaje y despedida de alguna forma hacia su abuela.

Amoraes hace un gran trabajo en presentarnos una obra que puede ser apreciada de diferentes maneras y por lo tanto nos invita a diferentes reflexiones, pero sobre esto, surge la pregunta o preguntas. ¿Quién decide qué imágenes en respuesta a las necesidades son las

¹ Al régimen de Hitler se le debe una de las primeras definiciones fácilmente comprensibles de arte moderno, al agrupar todo[...] bajo el calificativo de <<arte degenerado>>. Al hacer esto se aseguró firmemente de su supervivencia después de la guerra, ya que el arte moderno, prohibido por la tiranía, se convirtió en un símbolo de libertad. También debido a las circunstancias históricas, los Estados Unidos, bastión de libertad, se convirtieron, a partir de la posguerra, en el núcleo del arte moderno. (Gowing, 2006: 86)

mejores? ¿Quién decide qué necesidades son las correctas?, sobre la segunda pregunta, son los propios creadores quienes a partir de sus necesidades crean, y sobre la primera pregunta, son las personas en el poder las que deciden si las imágenes en respuesta a las necesidades de los artistas tienen el potencial de ser mostradas y publicitadas, y esto lo podemos ver desde los emperadores que decidían sobre las esculturas y edificios que se harían, luego pasando por la iglesia durante la edad media, después con los mecenas que patrocinaban en el renacimiento, y los críticos de arte a partir de las primeras vanguardias, aunque actualmente parece que con el uso de las redes sociales el artista actual tenga más oportunidad de dar a conocer su trabajo, lo cual sí es cierto, también es cierto que quienes siguen decidiendo en la manera tradicional lo que es buen arte y no lo es, siguen siendo las personas en el poder.

En la actualidad, en este mundo de redes sociales, en donde el bombardeo constante de imágenes es impresionante, he podido ver el trabajo de artistas que de verdad están tratando de iniciar una reflexión en torno a una necesidad, y aunque es cierto que muchos de ellos lo hacen aun con las ideas del arte contemporáneo, y la búsqueda de diferentes medios de expresión, también he notado una creciente en el medio tradicional, unificado con ciertos ideales del arte contemporáneo, lo cual como creador me emociona demasiado, dado que el medio quizá no es el que me desarrollo mejor pero sí es el cual me puedo entregar en cuerpo y alma, es la pintura tradicional, y me da entonces la oportunidad de aplicar mi necesidad a mi obra sin preocuparme por necesitar un medio nuevo, con tal de encasillar mi trabajo en alguna etapa artística. Entonces, bajo todo esto, ¿Cuál es mi necesidad? ¿Cómo pienso resolverla? ¿Cuál es mi propósito como creador?

Bajo lo anterior dicho antes de responder me gustaría hablar del momento en que la imagen (bidimensional o tridimensional) se convierte en arte, a través del tiempo podemos decir que son las personas en el poder aquellas que deciden que es arte y no, sin embargo ese no fue el único factor, tendrá que ver por mucho tiempo con las instituciones al cargo del poder, y basado en un criterio esteticista, sí, pero actualmente por como lo veo el arte se

puede llamar arte solamente cuando la necesidad y la respuesta a esta no impone sino que propone, e invita a la reflexión, te hace dudar sobre lo que crees.

Entonces entendiendo esto solamente me queda hablar de mi necesidad, y está claro que mis necesidades van a ir cambiando dado que soy un ser humano, sin embargo, ahora estoy seguro de la respuesta que tengo en mente, y esa es Dios, mi necesidad va a surgir de la religiosidad, de la espiritualidad y de la duda, pero no de una duda para mi sino de pasar mi duda a donde quiera que vaya, de invitar la reflexión, de enseñar algo de todo lo que he aprendido.

2.1.4 SOBRE LA PINTURA

‘Las creaciones constituyen líneas abstractas mutantes que se han liberado de la tarea de representar un mundo, precisamente porque agencian un nuevo tipo de realidad que la historia sólo puede recuperar o volver a situar en los sistemas puntuales’
Deleuze G. (1980), *Mille Plateaux*.

A lo largo de la historia, la pintura ha adoptado diferentes formas, según los distintos medios y técnicas que la han guiado y se han convertido en propios de cada una de ellas. Hasta el siglo XX, la pintura se apoya, casi invariablemente, en el arte del dibujo. En occidente, la pintura al fresco, que alcanzó su mayor grado de desarrollo a finales de la edad media y durante el renacimiento, se basa en la aplicación de pintura sobre yeso fresco o seco. Otra variedad antigua es la pintura al temple, que consiste en aplicar pigmentos en polvo mezclados con yema de huevo sobre una superficie preparada, que suele ser un lienzo sobre tabla y durante el renacimiento, la pintura al óleo vino a ocupar el lugar del fresco y del temple. Otras técnicas de pintura son el esmalte, la encáustica, el gouache, la grisalla y la acuarela. En los últimos años se ha extendido el uso de las pinturas acrílicas, con base de agua, de rápido secado y que no se oscurecen con el paso del tiempo. Sin embargo, la pintura es mucho más que solo sus técnicas y medios, a lo largo de la historia, la imagen fue cobrando más y más importancia, en un sentido conceptual, en base a una necesidad, como bien mencione antes en el arte sea cual sea la época siempre irá de la mano de una necesidad, y

quizás esto se vea todavía más en la pintura, dado que es uno de los medios más populares de arte.

“Llamamos pintorescos a aquellos temas que se parecen a lo que hemos visto antes en los cuadros. Si los pintores tuvieran que limitarse a estos motivos se verían obligados a repetir interminablemente” Gombirch, E. H. PP. 519

Las pinturas más antiguas que se conocen fueron realizadas en las paredes de las cuevas durante el período paleolítico. Por ejemplo, en una pintura rupestre de Lascaux, Francia, aparece un hombre entre los animales junto a varios puntos oscuros; aunque su exacto significado permanece desconocido, demuestra la presencia de una conciencia espiritual y la capacidad y necesidad de expresarla por medio de imágenes, signos y símbolos. En el caso de los egipcios empezaron a pintar los muros de las tumbas de los faraones con representaciones mitológicas y escenas de las actividades cotidianas. Los romanos decoraban sus villas con suelos de mosaicos y exquisitos frescos representando rituales, mitos, paisajes, naturalezas muertas o bodegones, y escenas cotidianas. Las muestras de pintura paleocristiana que han llegado hasta nosotros datan de los siglos III y IV y son los frescos de las catacumbas, en los que se representan escenas del Nuevo Testamento, cuya característica son ciertas estilizaciones y convencionalismos artísticos procedentes del mundo clásico y cada una de estas formas de la pintura trataban de cumplir con una o miles de necesidades existentes en su época y cultura, y de manera muy personal creo que entender la historia se trata de entender las necesidades existentes en las diferentes etapas de nuestro tiempo. Pero la pintura tiene algo hermoso en el sentido que no tiene una forma, tiene un propósito, pero este puede ser resuelto de maneras increíbles, y me atrevo a decir casi infinitas.

En América, por ejemplo, las pinturas murales de Teotihuacán y las poblaciones vecinas de Tetitla y Tepetitla expresan la visión de la creación del universo según los antiguos mesoamericanos que poblaron esa zona situada en el norte y el centro de América. Y después en los siglos XV y XVI con la llegada del renacimiento en Italia y el despertar del interés hacia

la cultura clásica y por una fuerte confianza en el individualismo lo que nos lleva a la siguiente generación de la vanguardia francesa. El impresionismo con tres importantes artistas de finales del siglo XIX, Vincent van Gogh, Paul Gauguin y Henri Toulouse-Lautrec. A esto le siguieron los movimientos que serían conocidos como las vanguardias, tales como el Fauvismo, Expresionismo, Cubismo, Pintura abstracta, Dadá, Surrealismo, y el Expresionismo abstracto, hasta que en 1960 llegan las segundas vanguardias con el Arte Pop o Pop Art y el Neoexpresionismo, claro que estas no son todas las vanguardias, las anteriormente mencionadas son solamente aquellas que tienen que ver con la pintura, y el ver y estudiar lo que se fue siendo cada movimiento justamente en este periodo histórico (segunda guerra mundial).

Dentro de este mismo periodo quizá un poco antes ya se comenzaba a tratar de mostrarlo vivido, desde lo emocional, un ejemplo de esto lo veo en mi tercer referente Edward Hopper, las obras de Hopper son descriptivas y muy pensadas en cada detalle: iluminación, personajes, psicología y entorno. Reacio a responder preguntas sobre él y su arte, al ser preguntado en una ocasión dijo: *"La respuesta a todo está en el lienzo..."*. Este pintaba lo conocido como la escena americana, afortunada o desafortunadamente mejor dicho la escena que Hopper veía era una de soledad, tristeza, ambigüedad, y este hizo tal trabajo en su obra que al menos a mí siempre me llena de sentimientos cuando veo una de sus pinturas, es en esta capacidad de mostrar la cotidianidad de su tiempo de la manera más cruda posible que este se convierte en un excelente ejemplo de la evolución de lo que significa el arte.

De la misma forma que el arte "académico" y sus diferentes movimientos han sido parte de mi formación como artista, también lo ha sido todo el arte no académico al que he sido expuesto en mi vida, desde las artesanías, el grafiti, diferentes tipos de animaciones, juguetes, toda creación ha ido formando las diferentes maneras en la que veo una imagen, ha sido muy importante en mi formación como pintor y con mi visión de lo que es el arte o debería de ser, como bien explico en párrafos anteriores, el arte es sobre relacionarse, pero

no solamente entre nosotros, sino ser capaces de relacionar diferentes elementos e ideas en nuestras obras, poder ser capaces de unir las imágenes populares, las artesanías así como técnicas poco comunes, de eso y más se trata el arte, sobre necesidades, y sobre reflexiones, me relaciono con el otro a través de mi obra, le planteo mis necesidades, e invité a la reflexión.

2.2. REFERENTES ARTÍSTICOS

A la hora de realizar una obra, generalmente mi elemento en la obra lo formó a partir de una fotografía así como de diferentes ideas o conceptos, que transforman a la imagen original, es común que estas ideas con las cuales juego con la imágenes provengan en su mayoría de los mismos lugares, para este trabajo aun si no se limita a solamente tres referentes, si los tiene como los principales, para este proyecto me fue de gran ayuda poder revisar el trabajo y obra de Edgar Degas como mi referente técnico, a Carlos Amoraes y a su instalación Nube negra como un referente conceptual y artístico, y a Edward Hopper también como un referente técnico y visual.

2.2.1. EDGAR DEGAS

Hilaire Germain Edgar Degas (1834 - 1917) Fue un pintor impresionista francés que a pesar de que inició sus estudios de derecho, Edgar Degas se dedicó bien pronto a la pintura gracias a la desahogada economía familiar y al beneplácito de su padre, cuya cultura y sensibilidad ante lo artístico resultó fundamental en su etapa de formación.

“En 1853 ingresó en el taller del pintor Félix-Joseph Barrías y en 1854 recibió las enseñanzas de Louis Lamothe, seguidor de Ingres. Sin embargo, su privilegiada condición social, que determinará toda su vida y una buena parte de su obra, le permitió conocer las colecciones particulares de pintura de la clase alta parisiense y

formarse en la tradición clásica como autodidacta a través de múltiples viajes. En casa de su tío el barón Bellelli, en Florencia, Degas tuvo acceso a copias y originales de Rafael Sanzio, Andrea Mantegna, Piero Pollaiuolo, Domenico Ghirlandaio y Sandro Botticelli.” Tello, A. (2008) PP. 9

Detalle de un *Autorretrato* de Degas (c.1863)

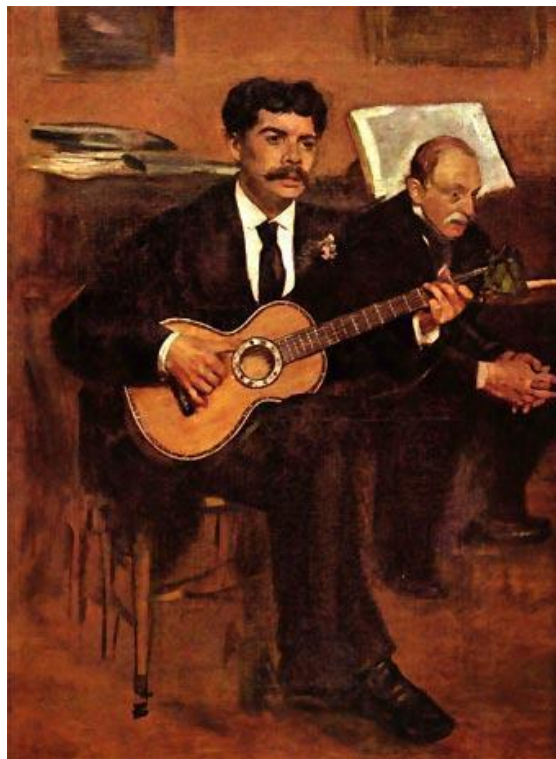
Por los testimonios de la época se sabe que Degas era un hombre tímido, sensible, algo retraído, con una gran vida interior que a veces le dificulta la relación con sus semejantes, tal como puede observarse en la serie de autorretratos que realizó entre 1854 y 1858, donde se aprecia la influencia de Jean Auguste Dominique Ingres. En la década de los sesenta, la posibilidad de entender la pintura como un ejercicio artístico, ajeno a las alegorías y al trasfondo moralista de los grandes cuadros de historia, era todavía incierta y dudosa.

Sin embargo, las recientes muertes de Claude Joseph Vernet, Eugène Delacroix e Ingres abrieron un hueco en el que pudo desarrollarse, de la mano de Édouard Manet y del mismo Degas, lo que Baudelaire denominó enfáticamente el "heroísmo de la vida moderna". *La familia Bellelli* (1858-1875, Museo de Orsay, París) surge de unos retratos de sus primas

que Degas pintó durante su primera estancia en Florencia, y muestra un análisis visual de la familia en el que los caracteres de los personajes (la atenta e inquieta tía Laura, su esposo Genaro, las dos niñas), junto con la verosimilitud del mobiliario y los objetos personales, constituyen una composición realista, fiel testimonio de la vida moderna.

La obra, sin embargo, puede entenderse también como una alegoría de la continuidad temporal familiar, pues el dibujo que cuelga de la pared representa al abuelo Degas, patriarca de la familia, mientras que la propia Laura Bellelli se encuentra embarazada; son cuatro y no dos (como parece a simple vista) las generaciones plasmadas en el cuadro: el pasado alimenta al presente para proyectarse en el futuro, como ocurre en toda la obra de Degas.

Las relaciones de Degas con el movimiento impresionista fueron bastante complejas. A pesar de que participó en siete de las ocho exposiciones del grupo y mantuvo diferentes contactos con todos los pintores que lo constituían, se negó sistemáticamente a practicar la pintura al aire libre y su obra posee indudables resonancias realistas e incluso clásicas.

El padre de Degas escuchando a Lorenzo Pagans (1869)

La captación visual del instante en Degas no puede asociarse al paisaje, que apenas practicó, aunque sí puede reconocerse en algunas pinturas relacionadas con la música, el baile o la escena. *El padre de Degas escuchando a Lorenzo Pagans* (1869, Museo de Orsay, París), no solo representa un momento preciso de una de las veladas musicales que su padre organizaba en su propio domicilio; el instante es retenido, no sólo a través de la referencia visual, sino también por medio del gesto del cantante y guitarrista Lorenzo Pagans -boca abierta y mirada perdida-, así como por el movimiento capturado de sus manos durante la ejecución de una pieza y la expresión de ensimismamiento del padre.

“Como un escritor empeñado en alcanzar la máxima precisión la forma multiplica borradores, tacha, avanza a tientas [...], así actúa Degas: reanuda mil veces el dibujo, lo hace más profundo, lo cierra, lo desenvuelve de hoja en hoja, de calco en calco.”
(Paul Valéry citado por Tello, 2008).

En la tercera exposición impresionista que se celebró en 1877, en cuya organización Degas participó activamente, su pintura se decantó momentáneamente hacia los temas sociales como consecuencia de la influencia de Émile Zola y de las tertulias en el café Guerbois. De esa época cabe destacar *Las planchadoras* (1884, Museo de Orsay, París) y *La absenta* (1876, Museo de Orsay, París), obra en la que el artista se solidariza con dos personajes marginales, un mendigo y una prostituta, cuyos atuendos crean una sutil relación cromática y metonímica con sus respectivas bebidas. La perspectiva oblicua que introduce al espectador en la escena no es más que un recurso de verosimilitud pictórica que apunta hacia la objetividad y preocupación por lo social.

Sin embargo, Degas, que seguía el código de la buena sociedad tan elocuentemente descrito por Marcel Proust, no habría de pasar a la historia de la pintura por sus reivindicaciones sociales, sino, principalmente, por los efectos del movimiento que logró plasmar tan magistralmente en su obra, sobre todo en la serie de las bailarinas, de planchadoras o de figuras femeninas en general: mujeres bailando, bañándose o secándose,

captadas en ese instante preciso de la realidad. Su pintura se interesó por la figura femenina, a la que consagró la mayor parte de su obra.

A partir de los años ochenta, Degas realizó numerosas variaciones sobre el tema de las bailarinas; sin embargo, la idea de la mujer estuvo muy vinculada a su vida artística y privada. Degas perdió a su madre cuando contaba apenas trece años. No se casó nunca y no se le conoció ninguna relación amorosa -Mademoiselle Volkonskaya y Marie Dihau no son más que meras suposiciones-; ante ello el artista comentó en una ocasión: "Hubiera sufrido durante toda mi vida el temor de que mi esposa dijera: *Te ha quedado bonita*, después de haber acabado una pintura."

Parte de la razón por la cual tomó a Edgar Degas como uno de mis referentes artísticos tiene que ver con esta facilidad que este tiene de crear obras que tengan una sensación de momento detenido en el tiempo, pero no un momento importante, sino un momento cotidiano, lo cual hace que te relaciones con la obra no solamente, crea un vínculo entre el espectador y la pintura. Me siento atraído hacia la idea de poder dejar algo en la mente del espectador, de que cuando vuelva a ver la obra, la pueda ver con más atención basado en sus propias dudas.

2.2.2. CARLOS AMORALES.

Las obras de Carlos Amoraless recorren una diversidad de apariencias y referentes, geografías y emociones, signos y temporalidades.

La trayectoria de Carlos Amoraless ha sido curiosa pues en su andar "ha hecho de todo": performance, cine, dibujo, escultura, y hasta fundó una disquera. Su búsqueda creativa va más allá de los formatos y tiene que ver con "una forma de buscar la libertad desde mi propia problemática y no tanto a partir de una crisis sistemática".

Amoraless experimenta en los límites entre la imagen y el signo con una variedad de medios: animación, video, cine, dibujo, instalación, performance y sonido. Su práctica se basa

en diferentes formas de traducción: instrumentos que se transforman en personajes de sus filmes, letras que se vuelven formas y narrativas que devienen lenguaje corporal.

Amorales ha trabajado con distintos medios para explorar la manera en la que la cultura se produce, distribuye y consume en la sociedad contemporánea. Amorales ha realizado investigaciones, proyectos y acciones que disemina por galerías y museos, pero también a través de medios de comunicación masiva y producciones comerciales. En su obra aparece una preocupación constante por el lenguaje y la tecnología, a partir de la cual entrelaza el ámbito digital con el del cuerpo, el dibujo, la escritura y los procesos manuales.

Estudió Artes Visuales en Ámsterdam en la Gerrit Rietveld Academie (1996–1997) y en la Rijksakademie van beeldende kunsten (1992-1995).

Entre sus exposiciones individuales se encuentran *The Factory* (The Stedelijk Museum, Ámsterdam, 2019), *Axiomas para la Acción* (MUAC, 2018); *Herramientas de trabajo* (Museo de Arte Moderno de Medellín, Colombia, 2017); *Prelude* (Bellas Artes Projects Outpost, Manila, Filipinas, 2017); *Carlos Amorales* (Turku Art Museum, Finlandia, 2016); *We Will See How Everything Reverberates* (realizada como parte del Año Dual de México y Reino Unido, Turner Contemporary, Margate, 2015); *The Man Who Did All Things Forbidden* (Philadelphia Museum of Art, 2014); *Germinal* (Museo Tamayo, Ciudad de México, 2013); *Supprimer, modifier et préserver* (MAC/VAL, Vitry-sur-Seine, Francia, 2011) y *Working Class Today... ¡Mañana Nuevos Ricos!* (Fridericianum, Kassel, Alemania, 2009).

Su obra ha sido incluida en numerosas exposiciones colectivas en instituciones como el Cabaret Voltaire, Zurich, Suiza (2017); Neue Gesellschaft für bildende Kunst (nGbK), Berlín (2017); *Pacific Standard Time: LA/LA* en MAK Center for Art and Architecture-Schindler House, West Hollywood, Estados Unidos (2017); *De Appel*, Amsterdam (2016); *South London Gallery* (2016).

Amorales representó a México en la 57 Bienal de Venecia con el proyecto *Life in the Folds* (2017), y su obra ha sido incluida en numerosas bienales alrededor del mundo. Ha realizado residencias artísticas en el Atelier Calder en Saché (2012) y MAC/VAL en Vitry-sur-Seine (2011), en Francia; y ha sido parte del programa Smithsonian Artist Research Fellowship en Washington (2010). Fue creador y productor del sello musical *Nuevos Ricos*. Su obra forma parte de numerosas colecciones alrededor del mundo.

CARLOS AMORALES: NUBE NEGRA

Carlos Amorales, instalación MUAC, 2018. Foto: Oliver Santana, cortesía MUAC

Inspirado por la migración anual de Canadá a México de la mariposa monarca, Carlos Amorales concibió la Nube negra como una “plaga” de polillas que vuelan en manada por los espacios del Museo. 25 mil polillas y mariposas de papel, de 30 especies distintas parecen suspendidas en el aire en una reunión surreal si bien sublime de insectos posados con delicadeza en formaciones escultóricas.

“El artista inventó esta idea cuando visitaba a su abuela. Él lo ha descrito como una manera de despedirse de ella –un origen intensamente personal para una obra de arte que inspira un sentido de maravilla universal en cada uno de nosotros. Sin embargo, el título implica un sentido subyacente de presagio. Estos miles de insectos asombrosos nos envuelven en una experiencia que fluctúa entre la belleza y el asombro, lo fantástico y lo macabro, la calma y la calamidad. Nube negra ejemplifica lo que los críticos de arte han llamado la “sensibilidad gótica” de Amorales, a la vez que nos trae la belleza austera de la naturaleza indómita al museo.” Piper, V. G., (2018). *Carlos Amorales: Nube negra*. En línea. Consultado el 04 de Mayo de 2022. <https://phxart.org/es/exhibition/carlos-amorales-nube-negra/>

Carlos Amorales es uno de los artistas mexicanos más célebres que trabajan en la actualidad. Fue seleccionado para representar a México en la Biennale di Venezia 2017, uno de los honores más grandes del mundo para un artista. Trabaja en diversos medios: vídeo, pintura, dibujo, escultura, y performance.

Elijo la obra de amorales por no solamente su relación iconográfica con mi proyecto sino por los sentimientos involucrados en el hacer de esta obra, amorales ya nos habla de su camino de mariposas negras como una especie de mensaje de despedida a su abuela, un homenaje a esta, de cierta manera el tomar como icono de Dios aquello a lo que yo relaciono con mi abuelo y la idea de protección es para mí una forma de homenajearlo, de hacerlo parte de mi vida de alguna manera. El trabajo de amorales técnicamente hablando, así como temática es impresionante en el sentido que no se siente como algo forzado o con intención de vender sentimentalismo.

2.2.3 EDWARD HOPPER.

Edward Hopper fue un artista pictórico estadounidense del período modernista, se especializó en el retrato urbano y el estilo denominado "Realismo americano". Creció en un hogar matriarcal de clase media en el estado de Nueva York. Desde muy temprano ambos

progenitores estimularon el desarrollo artístico del niño, facilitando el material de su gusto para aprender y realizar sus trabajos. A la edad de 17 años Hopper comenzó a estudiar pintura por correspondencia, lo que pronto derivó en su ingreso a la *Escuela de Arte y Diseño de Nueva York*. Ya entonces era admirador de los padres del impresionismo, admiración que más tarde se ampliará hacia la mayor parte del arte europeo hasta el renacimiento. Las vanguardias y los movimientos más contemporáneos como el modernismo o el cubismo parecían interesarle muy poco.

Con todo ello y a pesar de haber hecho muchos viajes a Europa para continuar formándose y pintando, Hopper se diferenció enormemente de los artistas de su entorno, el estilo final que adoptó en nada se parece a los clásicos que estudió, ni a los pintores que le rodearon, sino que propuso una pintura en extremo novedosa, cercana al realismo, las escenas de ciudad, cafés, recintos cerrados y paisajes con significado.

“El tratamiento cinematográfico de las escenas y el personal empleo de la luz son los principales elementos diferenciadores de su pintura. Aunque pintó algunos paisajes y escenas al aire libre, la mayoría de sus temas pictóricos representan lugares públicos, como bares, moteles, hoteles, estaciones, trenes, todos ellos prácticamente vacíos para subrayar la soledad del personaje representado. Por otra parte, Hopper acentúa el efecto dramático a través de los fuertes contrastes de luces y sombras” (2020) *Edward Hopper*. En línea. <https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/hopper-edward> Consultado el 04 de mayo de 2022.

Las obras de Hopper son descriptivas y muy pensadas en cada detalle: iluminación, personajes, psicología y entorno. Reacio a responder preguntas sobre él y su arte, al ser preguntado en una ocasión dijo: *"La respuesta a todo está en el lienzo..."*

"Habitación de hotel"

Autor: Edward Hopper

Técnica: Óleo

Soporte: Tela

Año: 1931

Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

La obra muestra una mujer sentada en la cama de la habitación de su hotel, evoca la soledad y frialdad de la mañana, inspiración muy frecuente en el artista.

"La autómatas"

Autor: Edward Hopper

Título original: *Automat*

Técnica: Óleo

Año: 1927

Des Moines Art Center, Iowa, USA

Muestra a una mujer en una cafetería delante de un ventanal, por el cual se ve el alumbrado nocturno de la ciudad.

La obra de Hopper cada vez que la veo, y la analizo siempre me deja con un sentimiento de soledad, Hopper como artista personalmente hablando tenía una técnica impresionante, su manejo de los colores, de las luces y las sombras crean un realismo sorprendente, así como de su uso de los espacios.

Parte de la obra que propongo tiene su espacio dentro de mi propio hogar, tratando de mostrar un poco esta soledad que he vivido y las posibilidades de mejorar o de salir adelante siendo puesto por el icono de la mariposa (Dios Protector)

CAPÍTULO III

MI PROCESO CREATIVO

Cuando comencé el proyecto, no tenía una idea clara de la clase de obras de que quería realizar, comencé pensando en hacer representaciones de los arquetipos junguianos, luego cuando mi proyecto tomó un giro hacia la espiritualidad comencé a replantear mis ideas, lo que me llevó a realizar apropiaciones de obras que representan escenas bíblicas, las cuales después de un tiempo comenzaron a perder sentido, y no me permitieron mostrar lo que sentía, así que bajo esta premisa comencé a reflexionar sobre cómo me sentía respecto a todo, mi proyecto, mi persona, mis creencias, comencé a hacer bocetos de figuras gigantes como forma de juego con el sentido de Dios supremo todopoderoso, y creí tenerlo resuelto hasta una charla que tuve con mi hermana Carolina sobre la vida y la muerte, y lo que sea que debemos de creer para sentirnos mejor con nosotros mismos, y caí en una conclusión, y es que comenzar a pensar nuevamente en el concepto de Dios como algo en lo que pudiera creer solamente me dejaba un falso sentido de seguridad, dado que no era realmente algo que me hiciera sentir protegido, y reflexionando más sobre esta idea del sentimiento de protección, me di cuenta que siempre ha existido algo así en mi vida, con mi hermana recordamos como cuando íbamos al panteón a visitar a nuestro abuelito, usualmente se postraba una mariposa amarilla en su tumba, y que esta mariposa amarilla también se nos ha aparecido en otros lugares y situaciones, y ha funcionado como tranquilizante para ambos, ver a esta mariposa se volvió una señal de que nuestro abuelo aún nos cuida. y entonces decidí hacer eso, obras que muestren a la ciudad, como si fuera cualquier momento del día y sin importar que esa mariposa estará ahí, esta imagen entonces personal se puede convertir en una especie de icono al realizarse como obra artística, en el sentido que ver a Dios como algo que puede ser propio a cada persona sin perder cierto sentido de divinidad, reflexionando sobre las cosas que he aprendido en historia y sobre historia me pude dar cuenta como un sinónimo de divinidad

viene con la inmensidad de algún ser, con esto me refiero a un icono gigante en comparación al ser. Como bien dije, mi proceso no fue lineal, tuve demasiadas ideas antes de aterrizar en una sola.

Fotografías de palomas tomadas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Cuando comencé a planear mis obras pictóricas, hice uso de todas las fotografías que anteriormente había usado como referencia para otras obras, mis primeras ideas una vez que me encontré trabajando sobre lo divino, fueron en relación a los símbolos más comunes con lo que se relaciona a la idea de Dios, la paloma.

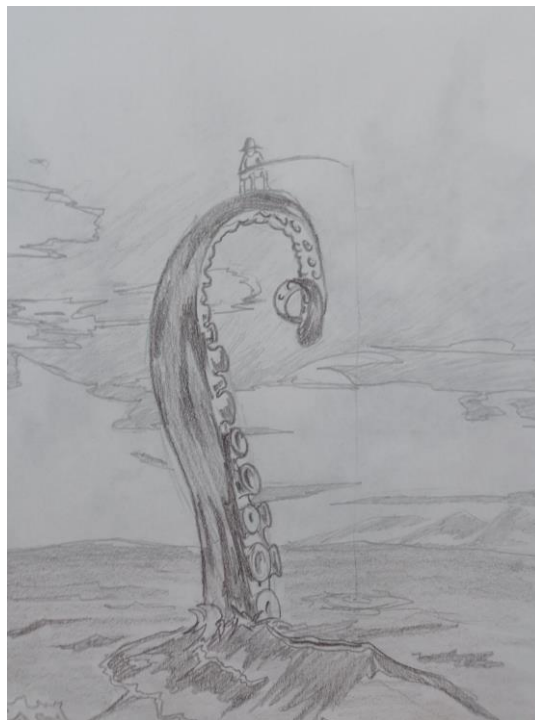

Grafito sobre papel, T/Carta

Después de eso tuve la idea de elementos monumentales, que dieran una impresión de poder, así como las imágenes de seres gigantesos ya sean, como personas gigantes o como monstruos que den cierto sentido de divinidad.

Grafito sobre papel, T/Carta - Grafito sobre papel, T/Carta

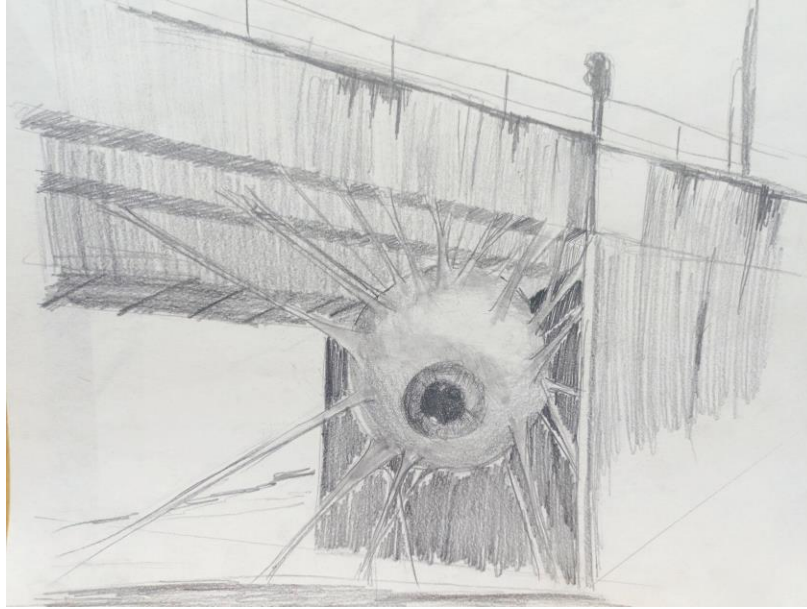
Grafito sobre papel, T/carta.

Grafito sobre papel, T/Carta

Tinta sobre papel, T/carta

Grafito sobre papel, T/Carta

Luego de realizar tantos bocetos sobre figuras gigantes, me di cuenta que en lugar de representar el sentido de protección que en un inicio quería representar en mi obra, solamente daban miedo. lo cual me parece una buena propuesta, pero quizá no para la clase de trabajo que quiero hacer en este momento. así que volví a bocetar partiendo de una serie de fotografías que anteriormente ya había comenzado a resolver como obra, sin embargo después de revisar la obra de Hopper y de Amoraes comprendí lo que quería hacer con mi obra, hacia donde quiero llevarla, la manera en que Hopper creaba narrativas en sus obras, y aun así permitía a los espectadores crear sus propias narrativas de la obra, eso quiero en mi trabajo, eso y así como Amoraes habla de su instalación Nube Negra como una forma de despedirse de su abuela.

Cuando comencé a pensar en mi trabajo a partir de estos referentes, me di cuenta que en mi trabajo quiero representar la manera en que encuentro a la imagen de Dios en mi entorno cotidiano, después de mi investigación me di cuenta que mucho de lo que es la idea de Dios actualmente tiene que ver con un sentido de protección, y cuando me di cuenta de esto pude recordar como siempre he tenido una imagen de protección. Cuando falleció mi abuelo, perdí la mitad de mi mundo, pero algo gracioso que comenzó a ocurrir años después

cuando lo íbamos a visitar y a llevarle flores, es que casi siempre se nos aparecía a mí a mi hermana una mariposa amarilla, esto de alguna manera nos daba un sentimiento de tranquilidad. Quiero transmitir este sentimiento de protección a través de mi pintura. y fue con esta idea que comencé a trabajar.

Fotografía de Chiapa de Corzo - Chiapa de Corzo, Chiapas

Boceto de obra con elemento principal en grafito sobre papel, T/Carta

Resultado de pintura, aun sin elemento principal, Óleo sobre tela, 60 x 80 cm

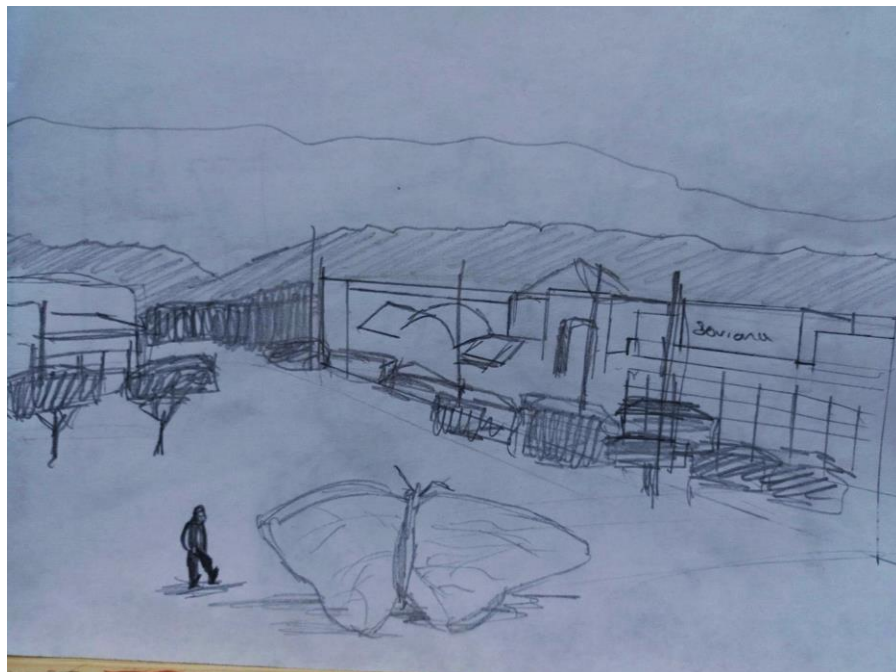

Resultado final de obra, óleo sobre tela, 60 x 80 cm

Decidí retomar una serie de paisajes urbanos que deje hace un par de años integrando el elemento de la mariposa amarilla, una vez agregado este elemento en la obra, por fin comencé a sentir que mi trabajo se sentía mío, no como una simple copia de alguien más, ver la mariposa gigante en las obras que llevo hasta ahora ya hace que se sientan como un solo trabajo y no como diferentes cuadros para un mismo trabajo.

Fotografía de Plaza Poliforum, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Boceto de obra con elemento principal, Grafito sobre papel, T/Carta

Resultado de pintura aun sin elemento principal, Óleo sobre tela, 60 x 80 cm

Resultado final de obra, óleo sobre tela, 60 x 80 cm

Fotografía de catedral en el parque central, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Boceto de obra con elemento principal, Grafito sobre papel, T/Carta

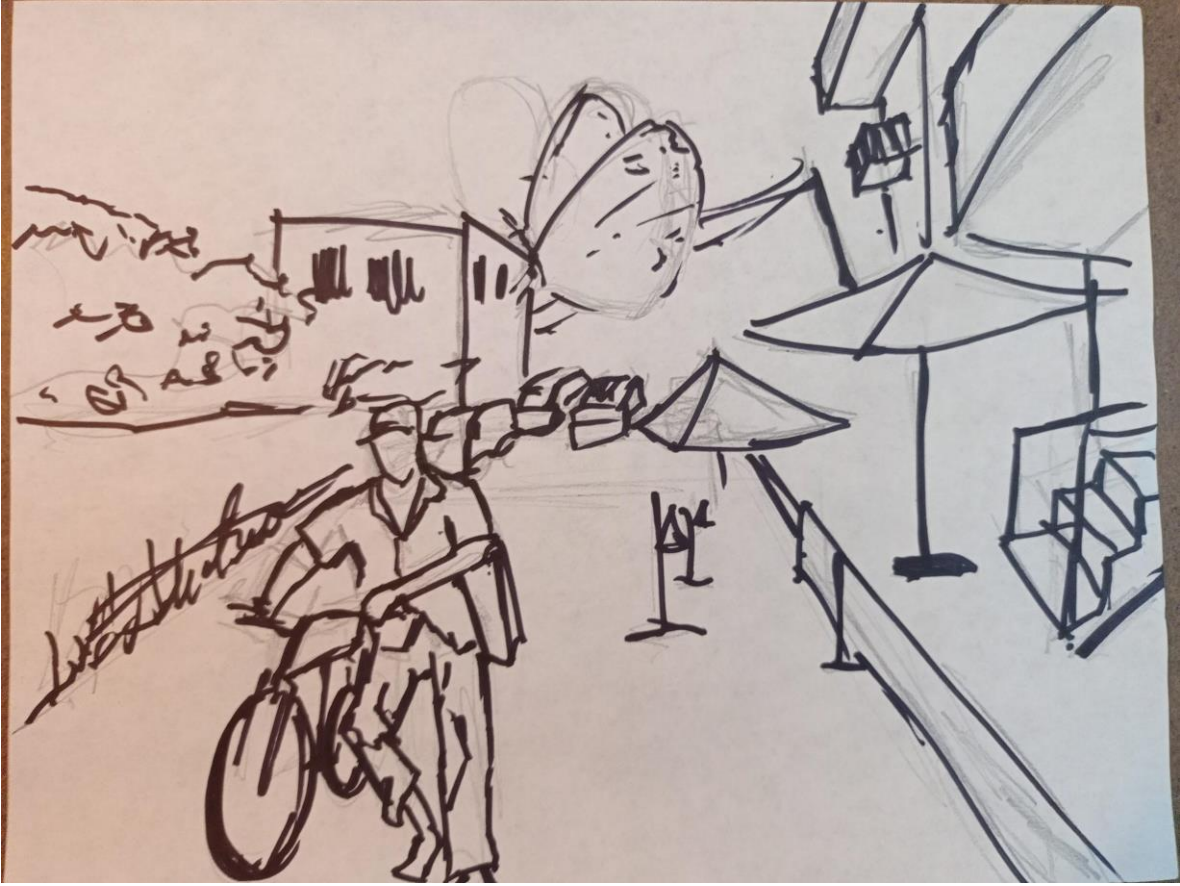
Resultado de pintura sin elemento principal, óleo sobre tela, 60 x 80 cm.

Resultado de obra final, óleo sobre tela, 60 x 80 cm.

Fotografía de referencia tomada en Chiapa de Corzo, Chiapas.

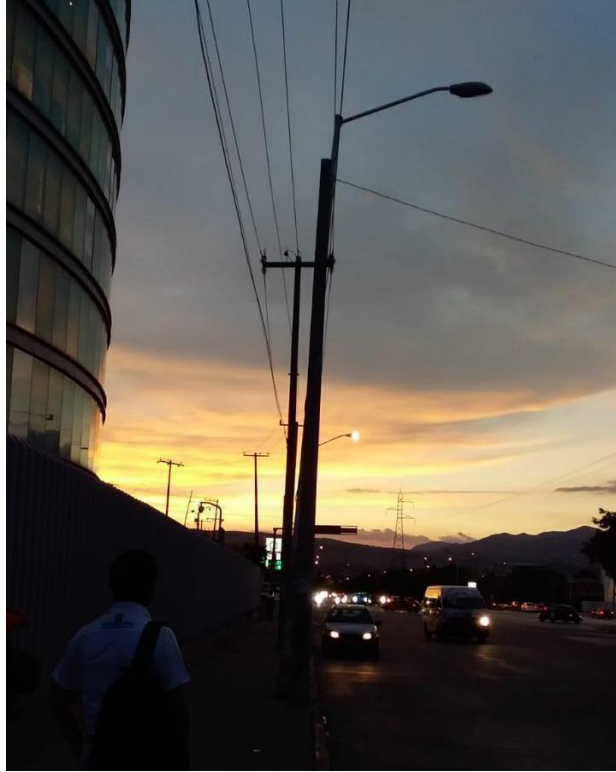
Boceto de obra con elemento principal.

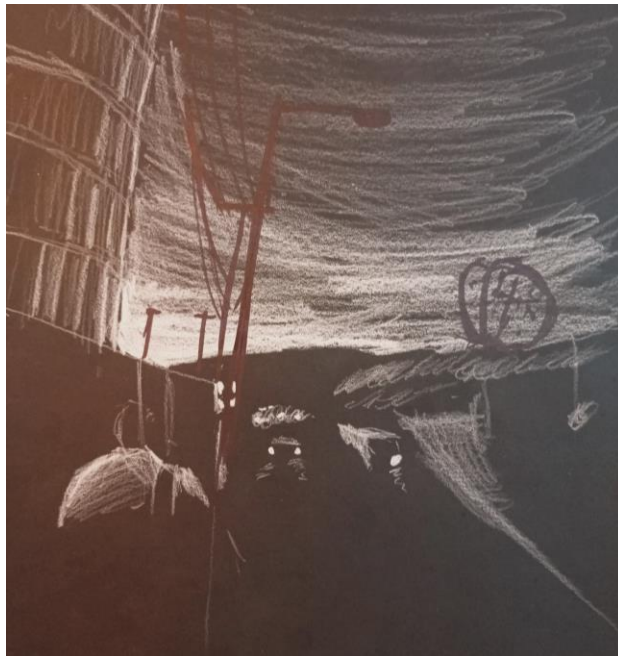
Avance de obra pictórica sin elemento principal. óleo sobre tela 60 x 80 cm.

Avance de obra pictórica con elemento principal. óleo sobre tela 60 x 80 cm.

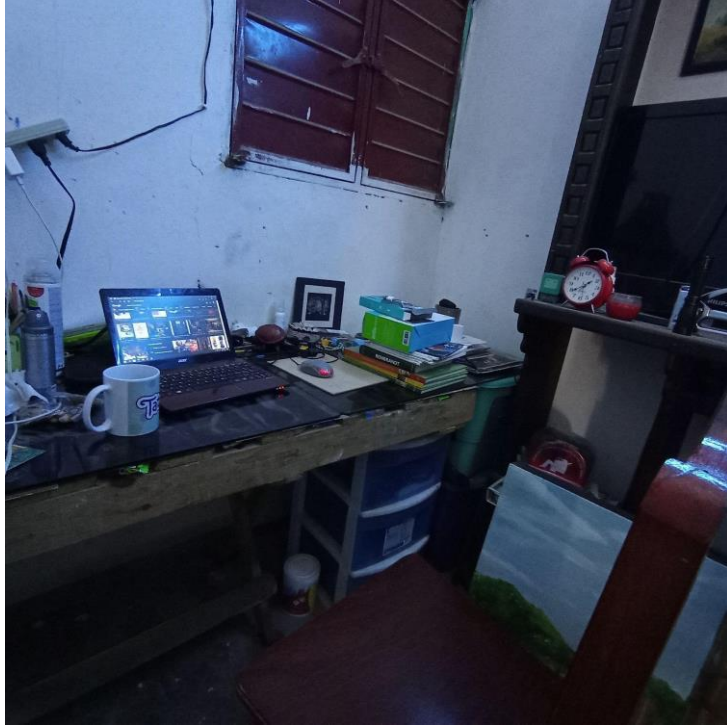
Fotografía de referencia tomada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Boceto de obra con elemento principal.

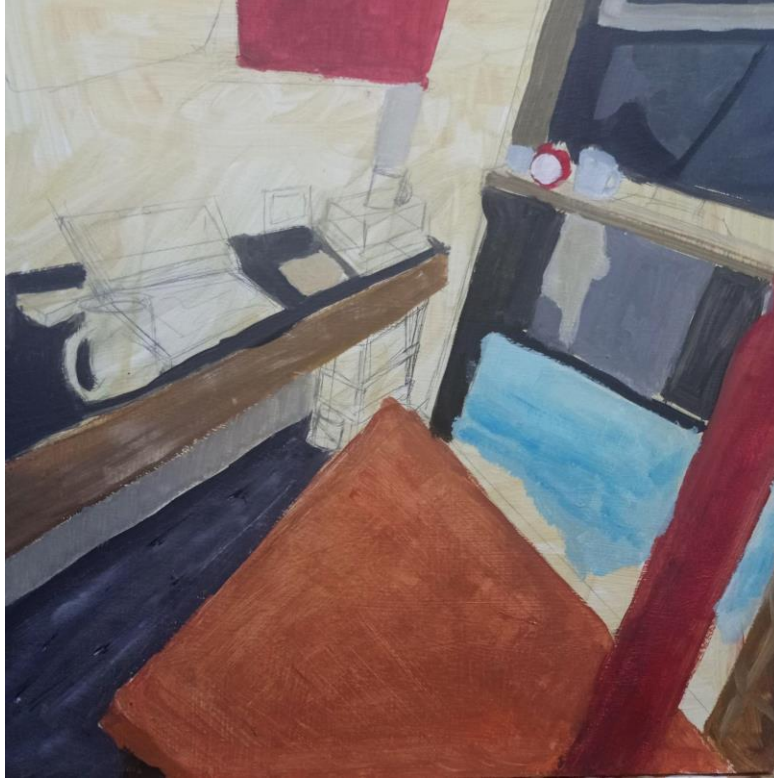
Avance de obra pictórica con elemento principal. óleo sobre tela 40 x 60 cm.

Fotografía de referencia, interior de habitación- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Boceto de obra con elemento principal, Grafito sobre papel, T/Carta

Avance de pintura sin elemento principal, óleo sobre tela, 60 x 80 cm.

Avance de obra pictórica con elemento principal. óleo sobre tela 50 x 50 cm.

Para continuar la obra tengo planeado tomar otras fotografías dentro de mi habitación, agregando el elemento principal, (mariposa amarilla), a manera de mostrar la forma en que yo visualizo esta idea de protección en todo momento. La intención de realizar las siguientes obras usando como referente mi hogar mi habitación en específico tiene que ver con el hecho que soy una persona considero ermitaña, aprecio mi tiempo a solas, aun cuando este se puede tornar difícil en momentos, es esos momentos en donde esta sentimiento de protección me alienta a seguir adelante, por eso quisiera mostrará a la mariposa amarilla como este símbolo de la esperanza. A manera de buscar esta reflexión en torno a las pinturas que se vuelven iconos cuando muestran figuras religiosas.

Fotografía de referencia de mi habitación

Avance de obra pictórica con elemento principal. óleo sobre tela 60 x 40 cm.

Fotografía de referencia de mi hogar

Avance de obra pictórica con elemento principal. óleo sobre tela 60 x 40 cm

A pesar de mi intención de realizar más obras en donde el espacio fuese mi habitación, la mayoría de las fotografías que tomaba o boceto que hacía me convencía para hacerla parte de mi serie, al final me fui por las fotografías que para mi se sintieran con más sentido para representar esta figura constante y protectora. En todas las obras creo haber logrado que se sintieran como fotografías, de la misma forma dentro del proceso me limite en cada obra a un cierto número de colores y tonos por utilizar, así como trate en la medida que más fue posible igualar las tonalidades de los ambientes a las tonalidades que presenta la mariposa amarilla.

Debo decir que el proceso de realizar las obras me dejó muy enamorado de las ideas que pude concretar de cierta forma durante mi proyecto, este sentir de esperanza se siente cada vez más, cada que veo a los cuadros, me hace pensar en el que diría mi abuelo si estuviera aquí conmigo, y al mismo tiempo me recuerda que mi abuelo siempre esta conmigo.

CONCLUSIONES

Al analizar el estado anímico de las personas en la era moderna a partir de Zygmunt Bauman, y encontrando su raíz en la incapacidad del ser de pensar a futuro dado lo aterrador que este puede significar, encuentro que este problema tiene su origen en la falta de creencia en las personas; al no tener nada a lo cual aferrarme algo que me hiciera sentir seguro de poder afrontar aquello que viene con el paso del tiempo, este futuro comienza a ser aterrador.

Decidí enfocarme en la creencia religiosa, dada su creciente caída en creyentes, la fe dejó de ser algo que pudiese ayudar al ser a sobrellevar el tiempo y la incertidumbre, dentro de la investigación encontré una forma en que ciertos conceptos se han convertido en universales y permanentes a lo largo de la historia. Carl Jung tenía la teoría de que un arquetipo es un concepto fundamental y que se mantienen permanente por su mutabilidad, puede cobrar la forma que la persona desee darle sin perder su sentido original, y encontré que es posible darle estas cualidades a la idea de Dios en el catolicismo para que este pudiese volver a cobrar sentido en mí.

Me fue posible encontrarle sentido a mi significado de fe, después de reflexionar lo investigado, la idea de protección que tiene la iglesia católica acerca de Dios, la pude ver reflejada, pude traerla hacia mí a través de mi abuelo, lo que él representa para mí, y esto volvió más fuerte mi sentido de esperanza, gracias a este encuentro el progreso del proyecto fue creciendo rápidamente, de la misma forma mi estado anímico mejoró bastante, aun así me es importante señalar en este punto que mi resultado fue limitado hacia mi propia persona, creo importante el haber desarrollado esta investigación con la esperanza de incentivar al lector a reflexionar lo escrito, a favor de ayudarse a sí mismo a tener algo a lo cual poder dejarle ciertas de nuestras dudas, algo que nos haga sentir capaces de dar un paso adelante en esta incertidumbre de la era moderna.

Una vez encontrado este nuevo punto de vista volvió sencillo su paso al lienzo, al saber lo que quería hacer, el encontrarme con referentes artísticos que se relacionarán con mi proyecto se convirtió en tarea fácil.

Incluso pude retomar algunas ideas de los primeros bocetos que hice dentro de los productos finales, el hecho que la mariposa sea gigante en comparación al paisaje, tiene que ver con la primera versión del proyecto de la idea de que los seres divinos son gigantes en comparación del ser humano, pude gracias a lo encontrado en el segundo capítulo confiar un poco más en el proceso de la obra, parte de las últimas pinturas de la serie tiene que ver no solamente con esto que mencione anteriormente, la idea de Dios y la imagen de mi abuelito, él como lo representó, sino también el cómo lo vivo actualmente a partir de imágenes de mi habitación, y la mariposa representando que incluso en los momentos actuales de incertidumbre y soledad, podemos permitirnos creer que podemos salir adelante.

Ahora al ver las obras para mí ya no son simples ilustraciones, se convirtieron en algo más, se convierten en esperanza, se convierten en fortaleza para que pueda seguir avanzando, en un recordatorio de que mi abuelo siempre está conmigo, velando por mi cuidándome, en momentos claro estas imágenes también pueden provocar otras emociones, es más que claro que me hacen querer que mi abuelo aún esté conmigo, sin embargo estas emociones también las veo necesarias no podría significar tanto la imagen de la mariposa si no fuese porque mi abuelo significó todo eso y más para mí, estas imágenes entonces se convierten también en aquello que lo que yo me puedo inclinar cuando me sienta inseguro, a algo a lo que pueda ver y recordar a una persona importante en mi vida, que no importa cuantas veces sienta que la incertidumbre es demasiada, existe esta esperanza que me ayudara a levantarme.

BIBLIOGRAFÍA.

- Jung, C. G. (1970), *Arquetipos e inconsciente colectivo*. España: Paidós Ibérica.
- De Hipona, S. A. (1979). *De la verdadera religión*. (en F. Canals, Textos de los grandes filósofos. Edad Media, Herder, Barcelona, cap. 39, p. 18).
- Locke, J. (1689), *Ensayo sobre el entendimiento humano*, España: Verbum, Cap. 1, p.p. 29-48-89
- Bauman, Z. (2000), *Modernidad Líquida*. Argentina: Polity Press y Blackwell Publishers Ltd.
- Ferrara, R. (2005). *el misterio de dios correspondencias y paradojas una propuesta sistemática*. España: Salamanca.
- Imaginario, A. (2021) “*significado de arte*”. Significados. En Línea. Consultado el 09 de junio de 2021. <https://www.significados.com/arte/>
- Deleuze, G. (1987). “*Gilles Deleuze- ¿Qué es el acto de creación? (completo) - Subtitulado al Español*”. Los Dependientes. En Línea. Consultado el 09 de junio de 2021. <https://youtu.be/dXOzcexu7Ks>
- Gombrich, E.H. (1999). *Historia del Arte* (16° ed.). México: Diana en colaboración con CONACULTA
- Gowing, L., Boardman, J., Pickvance, r., Steer, J., Zarnecki, G., Evans, M., Gray, B., Lynton, N., (2006). *Historia del arte: El Arte en América, África y Oceanía*. España: Folio.
- Gowing, L., Boardman, J., Pickvance, r., Steer, J., Zarnecki, G., Evans, M., Gray, B., Lynton, N., (2006). *Historia del arte: Del Neoclasicismo al Postimpresionismo*. España: Folio.
- Gowing, L., Boardman, J., Pickvance, r., Steer, J., Zarnecki, G., Evans, M., Gray, B., Lynton, N., (2006). *Historia del arte: Arte contemporáneo*. España: Folio.

- <https://arte.laguia2000.com/pintura/vision-despues-del-sermon-gauguin> Visión después del sermón, Gauguin 23 de noviembre de 2012 Publicado por Laura Prieto Fernández
- <https://www.fundacionunam.org.mx/rostros/conoce-la-trayectoria-de-carlos-amorales-un-artista-contemporaneo/>
- Close, F. E. (2008). *Nothing: a very short introduction*.
- Tello, A. (2008) *Grandes maestros de la pintura: Degas*. Editorial Sol 90. Barcelona, España.
- Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, (2020) *Edward Hopper*. En línea. Consultado el 04 de mayo de 2022. <https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/hopper-edward>
- Piper, V. G., (2018). *Carlos Amorales: Nube negra*. En línea. Consultado el 04 de mayo de 2022. <https://phxart.org/es/exhibition/carlos-amorales-nube-negra/>
- Deleuze, G. (1980) *Mille Plateaux*. Paris : Minuit (avec Félix Guattari).
- Eco, U. (1970) *La definición del arte*. Martinez Rocs, Barcelona.
- González Oliver, A. E. (2004) *EL ROMANTICISMO La creación artística y el artista*. consultado en línea. <https://hum.unne.edu.ar/academica/departamentos/filosofia/digitales/02.pdf>