



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES
DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN ESCOLAR
AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
08 de Mayo de 2023

C. MARLENE OZUNA LÓPEZ

Pasante del Programa Educativo de: LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

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

CONEXIÓN, RAÍCES EMERGENTES

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

Dr. Marco Antonio Sánchez Daza

Mtra. Tania Ramos Pérez

Dr. Jorge Champo Martínez

Firmas:

c. c. p. Expediente

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS

Y ARTES DE CHIAPAS

FACULTAD DE ARTES

**LICENCIATURA EN ARTES
VISUALES**

ELABORACIÓN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN-CREACIÓN

CONEXIÓN, RAÍCES EMERGENTES

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

LICENCIADA EN ARTES

VISUALES

PRESENTA

MARLENE OZUNA LÓPEZ

ASESOR

DR. JORGE CHAMPO MARTÍNEZ

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

JUNIO DE 2023.



DEDICATORIAS

En esta etapa universitaria doy gracias a Dios, por darme la fuerza y la capacidad de seguir en el camino del aprendizaje en la pintura de las artes visuales.

A mi madre María Martha López González (+), que desde el inicio de la carrera me brindó todo su amor y apoyo incondicional, fue una compañía hermosa, sé que tengo su bendición a diario a lo largo de mi vida, gracias mamá, hoy no estás aquí, pero creo que en una parte del universo brindas por este logro que te dedico con todo mi amor.

A mi padre Mariano de Jesús Ozuna Aguilar, que ha sido una parte importante y me ha enseñado que la confianza, paciencia, trabajo son fundamentales en la vida, sobre todo agradezco de su compañía y apoyo en los momentos que más lo he requerido, gracias papá te amo.

A mi esposo Javier, a mis hijos Carolina, Javier y Mario Andrés, por brindarme el apoyo a seguir con mi meta, que han sido cada uno un motor y mi motivación a no rendirme en los estudios, gracias mis amores, los amo.

A mis hermanas, hermanos en especial a Margarita y Marina gracias por su apoyo moral, por la motivación que, si se puede y por acompañarme en este sueño, las amo.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco primero a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, a la Facultad de Artes, por darme la oportunidad de estudiar y brindarme los conocimientos a lo largo de la preparación de la Licenciatura de Artes Visuales.

Al Profesor Norberto García Benítez, que lo conocí en el año de 2007, en su taller de dibujo y pintura de la UNICACH, fueron sus palabras emotivas de darme ánimos a seguir estudiando para que lograra el objetivo de aprender académicamente el arte de la pintura, gracias apreciado profesor.

A los catedráticos de la facultad de Artes Visuales que desde mis inicios como Preuniversitaria, me transmitieron conocimientos e ideas de la educación visual, a mis Profesores de los talleres de Dibujo, Escultura, fueron sin duda un apoyo fundamental y de suma importancia, que en el día de hoy agradezco por tan valiosa enseñanza.

Así mismo dando énfasis a: mi asesor Dr. Jorge Champo Martínez, lectores Dr. Marco Antonio Daza Martínez, Mtra. Tania Ramos Pérez, a mis profesores de Taller de Pintura a la Lic. Ninfa Torres Lagunes y Mtro. Robie Espinosa Gutiérrez, quienes han invertido su tiempo en transmitir conocimientos, corregir y realizar observaciones, aportando sugerencias en la guía hacia la construcción de una metodología propia de producción de las artes visuales, con el fin de servir y dar lo mejor de mí en este comienzo de mi vida profesional como licenciada en artes visuales, muchas gracias.

A mis compañeros de grupo, en especial a Bárbara Belén y Frida Samantha con quienes compartí momentos inolvidables gracias por su amistad, así mismo a todas las personas que me apoyaron y compartieron sus conocimientos agradezco que lo que empezó como un sueño, está materializado.

“El cielo se ha convertido para nosotros en el espacio cósmico de los físicos... Pero el corazón brilla”, y una secreta inquietud corroe las raíces de nuestro ser.

Carl Jung

ÍNDICE

RESUMEN	6
ABSTRACT	6
INTRODUCCIÓN	8
PROBLEMA O TEMA DE INVESTIGACIÓN	10
JUSTIFICACIÓN	11
PROPÓSITO DEL ESTUDIO	12
OBJETIVO GENERAL	13
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	13
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN	14
PREGUNTAS CENTRALES	14
1. LA PINTURA DE PAISAJE Y EL RETRATO EN LA HERMENÉUTICA	15
1.2 EL AMBIENTE DEL PAISAJE Y LA HERMENÉUTICA	15
2. COMUNICANDO A TRAVÉS DE SENSACIONES EN EL COLOR	17
2.1 TONALIDADES PRIMARIAS	19
3. PINCELADAS CARGADAS DE COLOR	24
3.1 PROCESO ARTÍSTICO	31
CONCLUSIÓN	68
BIBLIOGRAFÍA	70

RESUMEN

La narrativa poética es un método que propone en las artes plásticas una forma de expresión, en la pintura se basa en la creación de imágenes y composiciones visuales utilizando pigmentos, y otros materiales sobre una superficie como un lienzo, papel, en este proyecto desarrollando mi técnica artística.

La característica del estilo y movimiento en la pintura su distintivo se representa en los diferentes enfoques hacia la representación visual de la obra. Así como la técnica que incluye la utilización de los pigmentos como óleo, acuarela y acrílico, cada técnica tiene sus propias características. Así mismo la narrativa poética desempeña un papel importante en la expresión cultural y social permitiéndome desarrollar el nacimiento de este proyecto de investigación enfocado a la pintura y que pueda transmitir una conexión por su belleza estética y significado simbólico transmitirlo en ideas y emociones.

Palabras clave: narrativa poética, expresión, pintura, creación, composición, pigmentos, técnica, estilo, características, conexión, emociones.

ABSTRACT

The poetic narrative is a method that proposes a form of expression in the plastic arts, in painting it is based on the creation of images and visual compositions using pigments, and other materials on a surface such as a canvas, paper, in this project developing my artistic technique.

The characteristic of the style and movement in the painting, its hallmark is represented in the different approaches towards the visual representation of the work. As well as the technique that includes the use of pigments such as oil, watercolor and acrylic, each technique has its own characteristics. Likewise, poetic narrative plays an important role in cultural and social expression, allowing me to develop the birth of this research project focused on painting and that can transmit a connection due to its aesthetic beauty and symbolic meaning, transmit it in ideas and emotions.

Keywords: poetic narrative, expression, painting, creation, composition, pigments, technique, style, characteristics, connection, emotions.

CONEXIÓN, RAÍCES EMERGENTES

INTRODUCCIÓN

Mi proyecto de investigación lleva por nombre “Conexión, Raíces Emergentes”, se enfoca sobre la temática desde la póiesis de experimentar en la pintura y plasmar en el lienzo, la unión como medio de comunicación del paisaje de los árboles que se encuentran en el parque de caña hueca, como recurso existente de mi entorno de Tuxtla Gutiérrez y la narrativa poética en el retrato que a través del color detonaran una conexión que existe entre los individuos como identidad cultural y que llevan a una introspección en el lado de la espiritualidad; los seres humanos tenemos una historia de vida, un comienzo como las raíces de los árboles, desde ese comienzo, la hermenéutica se acerca a la fuente poética del sujeto del inconsciente donde se aproxima a la experiencia analítica. A partir de una hermenéutica poética se logra un dialogo fructífero entre ambos discursos, que junto a la investigación del proyecto se compagina con la creación artística de la plástica, con la técnica del óleo, acrílico y acuarela utilizando una paleta cromática de colores primarios, complementarios y terciarios construir una gama de color del impresionismo; matizando con el color blanco de titaneo y negro marfil, donde la experimentación al pintar se trabaje con los atributos del color ya que son elementos que hacen diferente de un color al otro, debido a que cambia su aspecto y la forma en que es percibido el paisaje, desde mi libertad como creadora.

En diálogos de Platón, simposio (el banquete) o de la erótica, dice: Cuando le oigo, el corazón me late con más violencia que a los coribantes; sus palabras me hacen derramar lágrimas; y veo también a muchos de los oyentes experimentar las mismas emociones. (pág. 533) (Arrollo, 2015).

Comenzar este proyecto de investigación referente al paisaje y a la narrativa poética, me conduce a una complejidad ya que tiene características muy amplias; por lo que la demarcación del tema en el área de estudio es indispensable para el proceso de creación en las artes visuales y me permite tener ideas en el desarrollando plástico.

La metodología de esta investigación es cualitativa, con la guía de cada uno de los maestros que han sido una parte importante en la elaboración del proyecto, así mismo apoyándome con material fotográfico, bocetos; herramientas de audiovisual que me permite ver de manera instantánea los procesos para lograr la materialización de mi proyecto.

PROBLEMA O TEMA DE INVESTIGACIÓN

El tema de paisaje y la poética narrativa en el retrato, me permite como referente visual trabajar a partir de las imágenes captadas desde la fotografía con la finalidad transmitir en el lienzo un mensaje a través de la psicología del color donde a partir de los colores se pueden transmitir sensaciones, sentimientos a partir del círculo cromático, las imágenes son un referente para representar el trazo desde el dibujo ya que esta forma parte del nacimiento de la obra, las líneas y formas que con las pinceladas adecuadas en cada obra se irán matizando con los tonos primarios ir realizando la paleta para cada obra, como la utilización de las luces y sombras, que son importantes para lograr el contraste entre los claros y oscuros en la composición.

Octavio Paz, Poeta mexicano, escribió: El culto a la vida si de verdad es profundo y total, es también culto a la muerte. Ambas son inseparables. Una civilización que niega a la muerte, acaba por negar a la vida. (El laberinto de la soledad, pág. 65) (Paz, 2004).

La escritora y científica social Eva Heller, escribió: Los resultados del estudio muestran que colores y sentimientos no se combinan de manera accidental, que sus asociaciones no son cuestiones de gusto, sino experiencias universales profundamente enraizadas desde la infancia en nuestro lenguaje y nuestro pensamiento. El simbolismo psicológico y la tradición histórica permiten explicar por qué esto es así. (Psicología del color, como actúan los colores sobre los sentimientos, pág. 17, 2008).

JUSTIFICACIÓN

Los colores primarios amarillo, rojo y azul del círculo cromático forman parte importante en este proyecto de investigación, ya que como estudiante de artes visuales me lleva a la experimentación realizando la mezcla de los pigmentos al ir mezclando estos colores se consiguen todos los demás colores y con la técnica de óleo, de los acrílicos, así como del uso de las acuarelas, iré trabajando cada pincelada que le dé al lienzo para proyectar en cada trazo la fuerza del color. La comunicación interior que puede expresar con mis sentimientos al momento de trabajar se verá reflejado en cada lienzo, podría decirse que como creadora al momento de configurar el entorno se desarrolla una sensibilidad, esta será una herramienta importante para el desarrollo de las obras así como en el retrato, entre la forma del proceso artístico, también un desafío en el sentido si conecta con el o los sujetos que observen mi obra, hoy en día la propuesta de mostrar físicamente posiblemente no se dé ya que con la pandemia se prevé otros espacios que son más utilizados como la tecnología, queda abierto el panorama socio-cultural; se hacen conexiones en la comunicación por el contexto histórico que vivimos.

El Psicólogo Carl Gustav Jung, comenta que la idea del inconsciente colectivo “pertenece al tipo de ideas que a la gente primero le parecen extrañas, pero pronto llega a poseerla y utilizarla como algo familiar” (50 Clásicos de la Psicología, Tom Butler-Bowdon, pag.240, 2007).

Así mismo la biodiversidad con la que los seres humanos interactuamos es variable depende de cada región donde nos situemos porque reconocemos los lugares y de ahí parte esa conexión, los paisajes urbanos forman esos espacios y como el retrato a partir de la hermenéutica; como alumna de artes visuales me permite desarrollar una idea en mi taller de pintura ya que interpretar lo que veo y trazar en el lienzo con los pinceles construye la idea que surge del reconocimiento de la metodología la cual me conecta a una reflexión de la realidad, expresando también mi lado espiritual.

PROPÓSITO DEL ESTUDIO

La presente investigación tiene como propósito principal dar a conocer a la sociedad que los colores que componen el paisaje y la narrativa poética en el retrato, tienen un significado que, a través de la psicología del color, surgen las emociones lo que lleva a esa conexión de sus propias vivencias personales, el lenguaje visual permite la sensibilidad de los sentimientos, están inmersos en esa dualidad o conexión con el ser humano, el color es una fuerza natural asociada en nuestra cultura e identidad.

Como creadora en las artes, aprender la composición práctica y visual del círculo cromático me proporciona la herramienta para elaborar la composición de una pintura de paisaje, dando matices en el color, donde transmita una tranquilidad al espectador, pero también puede llegar a alterar, por eso es importante conocer la composición para poder equilibrar lo que se desea expresar visualmente.

El medio ambiente en el que habitamos es vital en el ecosistema, (El libro de Ecología, Preceptor enciclopedia temática estudiantil océano; pag.535, edi 1998), dice: La ecología es la ciencia que estudia las relaciones existentes entre los seres vivos y el medio en el que viven. Así pues, estudia la relación entre el hombre y su medio, la tierra, un gran almacén que proporciona recursos materiales de todo tipo: agua, oxígeno, minerales, madera alimentos..., todo cuanto es preciso para vivir. Los paisajes se transforman en centros de significados y en símbolos que expresan sentimientos, ideas y emociones de muy diversos tipos que transporta la mirada de una persona a determinado pensamiento del paisaje que ya reconoce, se deja influir por la heterogeneidad de sus experiencias personales.

OBJETIVO GENERAL

1.- Investigar los conceptos esenciales de la pintura de paisaje y la poética narrativa en el retrato como exposición emocional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.- Analizar la variación del color y tono en el círculo cromático, en la pintura de paisaje y retrato en cada obra trabajada en lienzo sobre óleo 450x 40 cm., así como de acrílicos y acuarelas en papel de acuarela de 180gr. 50 x 40 cm c/u.

2.- Determinar las combinaciones diferentes en el uso del color, trabajando desde la metodología, así mismo experimentando desde mi creatividad.

3.- Mostrar que los colores de la pintura de paisaje y el retrato a partir de la hermenéutica, pueden surgir desde lo creativo, tomando como referencia la metodología en la plástica artística y como inspiración el espacio geográfico del parque de caña hueca de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Así mismo que pueda transmitir al espectador desde su mirada una narrativa de lo que observa.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Como alumna del taller de pintura he podido trabajar con ejercicios la técnica del óleo, acrílicos y acuarelas de acuerdo con el círculo cromático, el resultado de poder crear una variedad en la gama de los colores primarios me permite realizar la experimentación en mi proyecto, con bases que están establecidas en la pintura. Llegando a este punto de mi proyecto me surgen las preguntas:

PREGUNTAS CENTRALES

- 1.- ¿La pintura de paisaje y el retrato a partir de la hermenéutica poética hoy en día, es del interés de la cultura popular local?
- 2.- ¿Puede llegar a ser reflexiva para el que la observa?
- 3.- ¿Las pinceladas realizadas en la obra, las formas que se conducen en la composición, serán del agrado del público?

1. LA PINTURA DE PAISAJE Y EL RETRATO EN LA HERMENÉUTICA

Los procesos de actividades artísticas se van presentando desde el concepto de ideas relacionadas al campo literario poético transformando una obra visual en una lectura, debido a lo que se representa en la obra conduce a la contemplación y a comprender la obra en sí, aquí entra la conexión en los sujetos, debido a lo que hemos venido aprendiendo embarca todo desde los orígenes y los estudios están ligados y sumara en el desarrollo de los procesos artísticos.

1.2 EL AMBIENTE DEL PAISAJE Y LA HERMENÉUTICA

La literatura en la cultura artística se manifiesta a través de la palabra donde se expresa una idea, sentimientos, experiencia de una historia real o ficticia, la utilización de las palabras como herramienta para su construcción, persigue la belleza y la reflexión y esto lleva a que se pueda dar una comunicación a la sociedad a través de la contemplación del paisaje y en el retrato de una obra.

El Dr. en filosofía Carlos Rojas Osorio, escribió en la revista la espiga: Gadamer relaciona la representación con el juego. La esencia del juego y de la obra de arte es la autorrepresentación: “el juego representado es el que habla al espectador en virtud de su representación” (1977:160) El juego es construcción y la construcción es juego, juego como libre construcción. “Las artes representativas poseen precisamente esta peculiaridad, que las obras con las que operan permiten expresamente esta libertad de configuración con lo que mantiene abierta hacia el futuro la identidad y la continuidad de la obra de arte” (1997:164). Mientras la obra de arte mantenga la huella de la función originaria “no se borra nunca del todo y permite reconstruirla con su conocimiento” (1977:165). (pag.21,22) (Osorio, 2003).

II REFERENTES TEÓRICOS

2. COMUNICANDO A TRAVÉS DE SENSACIONES EN EL COLOR

Betty Edwards, dice lo siguiente, con el dibujo se pretende no sólo mostrar el objeto representado, sino también mostrar al que lo hace. Paradójicamente, cuanto más claramente puede usted percibir y dibujar lo que en el mundo exterior, más claramente podrá el espectador verle a usted, y más aprenderá usted sobre sí mismo. El dibujo se convierte en una metáfora del artista. (Aprender a dibujar un método garantizado, Betty Edwards, pag.27 (1984).

La psicología como método educativo ayuda en gran parte a transformar los pensamientos y pienso que será un apoyo importante en mi proyecto.

Tom Butler-Bowdon, en el libro 50 Clásicos de la Psicología, pag.240, el Psicólogo Carl Gustav Jung, comenta que la idea del inconsciente colectivo “pertenece al tipo de ideas que a la gente primero le parecen extrañas, pero pronto llega a poseerla y utilizarla como algo familiar”. Pág. 240 (2007).

En el proceso de investigación cualitativa, es una herramienta para ir desarrollando mi proyecto de investigación, por lo que me apoyare de documentales, en este caso del documental Hongos (Fantastic Fungi) en Netflix, con la dirección Louie Schwartzberg, desde una mirada en que la cinematografía proporciona el campo visual inmediato para poder comprender el comienzo de la vida de un árbol o plantas que se desarrollan desde el subsuelo, la majestuosidad instanea de todas las posibilidades que la tierra conecta en la ramificación de las raíces para el crecimiento que se da en lo subterráneo con la comunicación natural entre los árboles, así como el ciclo vital que se tiene con los seres vivos desde el nacimiento.

Así mismo del libro de Ecología, Preceptor enciclopedia temática estudiantil océano; dice: La ecología es la ciencia que estudia las relaciones existentes entre los seres vivos y el medio en el que viven. Así pues, estudia la relación entre el hombre y su medio, la tierra, un gran almacén que proporciona recursos materiales de todo tipo: agua, oxígeno, minerales, madera alimentos..., todo cuanto es preciso para vivir. Pág.535, (1998).

En lo que se refiere al carácter cambiante, podría decir que tiene que ver con las creencias, costumbre, ideas al tiempo en que se vive, es un reto, debido al desarrollo de una sociedad, pero que sin duda la capacidad humana es reflexiva. Hoy en día existe una crítica social instantánea que la misma tecnología viraliza y tomada desde un punto de vista positivo ayudara en los procesos culturales a que se transmitan a la sociedad. ¿Cuáles son los valores y conocimientos de la cultura crítica actual que merece la pena trabajar en la escuela? ¿Cómo se identifican y quién los define? Pienso que debe ser integral, desde el conocimiento, desde aprender, aprender a desarrollar las habilidades, conocer las formas y sobre todo la convivencia para transmitir lo que se ha aprendido, pero para llegar a este punto en el contexto social en el que estamos viviendo hoy este último planteamiento cambiaría a buscar redes virtuales, expresando los conocimientos y habilidades propias de lo que se elabora.

En la enciclopedia de las ciencias (vida de las plantas), el tema de raíces, dice: La raíz que se desarrolla de una planta es la raíz primaria, surge el embrión contenido en la semilla. Cuando ésta germina, la diminuta raicilla emerge y penetra en la tierra. A los pocos días comienza a emitir ramificaciones desde los tejidos que están por detrás de su punto de crecimiento; a su vez, dichas ramificaciones originaran otras. Tomo 6, pág. 89 (1981).

Enrique Dussel, en el libro la Teoría de la liberación dice, La naturaleza, la parte del cosmos comprendido en el mundo, está formada por entes naturales. Ella es la totalidad fenoménica de la que decimos que está estructurada por un orden astronómico físico o inorgánico y orgánico evolutivo, vegetal y animal.

2.1 TONALIDADES PRIMARIAS

Betty Edwards "El Color" Un método para dominar el arte de combinar los colores, comprensión y aplicación de la Teoría del Color.

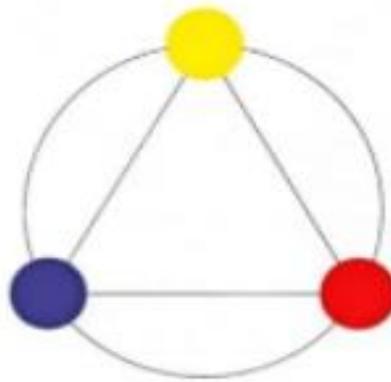


Fig. 3-2. Observa que los tres colores primarios están conectados por los lados de un triángulo equilátero inscrito en el círculo.



Trabajar en el lenguaje visual me permite desarrollar mis ideas las cuales tienen una conexión con el impresionismo, desde mi sentir espiritual, cabe resaltar que no estoy hablando de religiosidad, sino de una expresión interna de mis sentimientos. Esta investigación me lleva a comprender el uso del óleo, las tonalidades que surjan de acuerdo a las variaciones del color, así como en la utilización de acrílicos y acuarelas en el proceso de creación en la pintura.

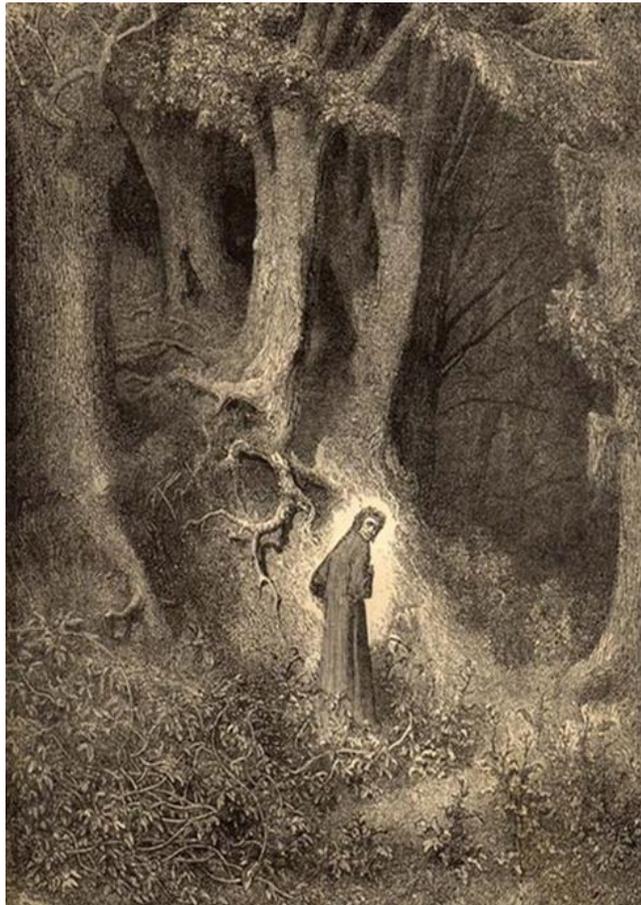
El Impresionismo, nacido en París entre 1860 y 1870 dentro de la pintura, es también una reacción contra el pasado, pero más rotunda, por lo que enlaza directamente con el siglo XX. El punto de partida es la convicción de que el arte tradicional no es fiable por utilizar medios muy poco naturales.

Hasta entonces, los pintores habían trabajado dentro del estudio, donde conseguían el volumen con transiciones graduales de la luz a la sombra. Ahora se rechaza este modo de actuar, pues al aire libre vemos contrastes violentos de luces y sombras, lo iluminado brilla más y la oscuridad nunca es uniforme porque en ella incide la luz que se refleja sobre los objetos de alrededor. (GOMEZ, 2018, pág. 154).



Claude Monet “Crepúsculo de Venecia”, óleo sobre lienzo, 1908. Museo Bridgestone, Tokio.

En la poesía de la divina comedia escrita por Dante Alighieri que fueron escritas entre 1304 y 1321 aproximadamente, se ve que la figuración al representar el paisaje se fue transformando desde los matices de la línea y el trazo comparten una cualidad al ir narrando la historia de la poesía nos traslada a un paisaje aterrador. Estas obras sin duda serán una pieza fundamental para la realización de mi proyecto de investigación. En este sentido el pensamiento en el desarrollo abstracto de la naturaleza se va construyendo a partir de la física y lo orgánico, espacio, tiempo; conocerse uno mismo, así como su propio límite lleva a una identidad biológica de la naturaleza, la conexión entre el estado anímico, psicológico, lo que determina a cada uno, es lo que nos forma como individuos, es una evolución que lleva su proceso contemplativo y que ayuda en la realización de un auto análisis, con el paisaje que rodea en la ciudad.



III.- PROCESO CREATIVO
REFERENTES PICTÓRICOS

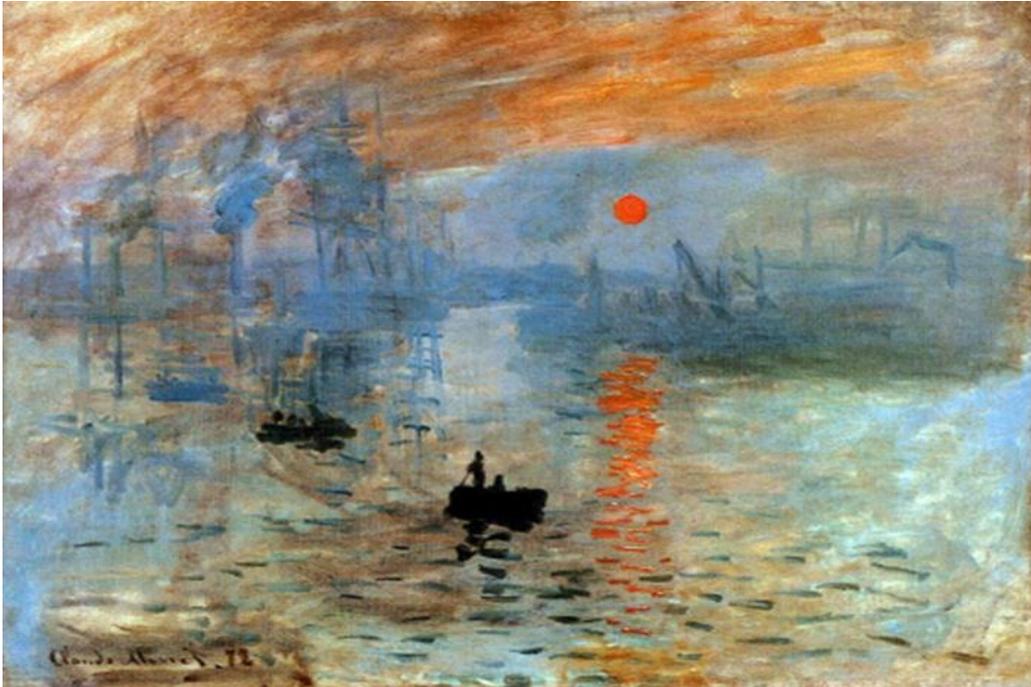
3. PINCELADAS CARGADAS DE COLOR

El paisaje y el retrato ubicando desde una inmortalidad que quedara plasmada en la obra, en la narrativa poética siendo instrumentos visuales, considero un aporte esencial en el desarrollo de mi proyecto como parte del mimetismo, por lo que se podrá generar esa conexión donde las emociones, sentimientos está enfocado al colectivo humano, esperando sea del agrado visual.

El Proyecto está enfocado en la realización de pintura de caballete; óleo, acrílico y acuarela sobre lienzo, papel de acuarela, apoyándome con registros fotográficos que influirán en la realización de mis bocetos.

Carl Gustav Jung, admitió que el inconsciente colectivo se expresaba a través de arquetipos, formas de pensamiento o imágenes mentales influían en los sentimientos y la acción de los individuos. El objetivo es lograr que la mirada del espectador conecte con cada obra desde una perspectiva individual pero que a la vez transmitir al inconsciente colectivo.

El proceso artístico será objeto de comprender, esta investigación me lleva a reflexionar de acuerdo a la temática que estoy planteando, que la pintura como en todas las épocas ha sido una comunicación donde la representación tiene un objetivo. Hoy en día existe una crítica social instantánea debido a que contamos con tecnología de acceso rápido en dispositivos, pero que un trabajo realizado a mano sigue teniendo un valor escultural propio, y que se cuentan con espacios públicos que son frecuentados por la ciudadanía y que estos espacios deben ser sitios limpios y seguros, por que forman parte de nuestra cultura, como lugares de encuentros familiares.



Claude Monet. "Sol naciente". (1872) Museo Marmottan (París).

En esta obra Claude Monet nos muestra tres botes de remos en un puerto incorporando dos géneros en esta pintura, se logra apreciar lo figurativo y abstracto, donde no define claramente, pero logra captar desde su mirada la atmosfera de la naturaleza en un instante y proyectarlo en el lienzo.



Hilma af Klint. Wheat and Wormwood

Fecha: 1922

Estilo: Arte Abstracto

Género: pintura abstracta

Hilma af Klint, las obras que realizó proponen un viaje de autoconocimiento enfocado al desarrollo espiritual fue un instrumento para el registro de lo inmaterial en lo material, de lo invisible en lo visible, según Johan af Klint, sobrino de la artista.



Marlene Dumas, Ciudad del Cabo, Sudáfrica. “Waiting” (1988).

Marlene Dumas es una artista sudafricana que vive y trabaja en Ámsterdam, Países Bajos. Enfatizando tanto la realidad física del cuerpo humano como su valor psicológico, Dumas tiende a pintar sus sujetos en sus límites extremos del ciclo de vida, como su nacimiento y cerca de la muerte. En esta obra Dumas trabajó con los colores primarios del círculo cromático, amarillo, rojo, azul, realizando la mezcla de estos colores, para transmitir en el lienzo los tonos secundarios y terciarios del círculo cromático, el retrato permite captar esa mirada de la modelo.

(ESTADO DEL ARTE)



REFERENTE LOCAL

RIGOBERTO GÓMEZ SÁNTIZ.

NACE EL 06 DE JUNIO DE 1990, EN SAN JOSÉ BUENA VISTA I, MUNICIPIO DE PANTELHÓ, CHIAPAS.

PINTOR EGRESADO DE LA UNICACH.

“JAGUAR ESPIRITUAL”, ÓLEO SOBRE LIENZO, 150X100 CM (2016).

(REFERENTE NACIONAL)



RAFAEL CAUDURO

NACE EL 18 DE ABRIL DE 1950, EN MÉXICO, D.F.

ÁNGEL DE SODOMA Y GOMORRA

ÓLEO Y ÓXIDOS SOBRE TELA /1.80M X 1.22 M 1995

(REFERENTE INTERNACIONAL)



HILMA AF KLINT.

**NACIÓ EL 26 DE OCTUBRE DE 1862, EN SOLNA, ÁREA METROPOLITANA
DE ESTOCOLMO (SUECIA).**

**“SERIE "DIEZ MÁS IMPORTANTES", №4. JUVENTUD”. ARTE ABSTRACTO
(1907) LIENZO, PAPEL. UBICACIÓN: FUNDACIÓN HILMA AF KLINT,
ESTOCOLMO**

3.1 PROCESO ARTÍSTICO

OBRAS DE LA SERIE:

CONEXIÓN, RAÍCES EMERGENTES

El trabajo estético que llegue a materializar en mi proyecto de pintura y la poesía, son dos artes donde se transmite la sensibilidad, me coloca en la búsqueda de un encuentro conmigo misma en la sensibilidad, el sentimiento es un arte donde surge todas esas emociones que me permite crear, el paisaje transmite tranquilidad, armonía y placer a la vista. Así mismo pienso que como artista académico, sigue siendo hoy en día un desafío conceptual de la realidad el movimiento pictórico impresionista, debido a las normas establecidas, por la calidad técnica que se debe ir desarrollando, pero sé que, desde el dibujo como inicio, sumando el aporte de la pintura de óleo de acrílicos y acuarelas la metodología planteada, la he materializado en cada obra.



Referente fotográfico Vanessa (+) (mi sobrina)

POESIA Nostalgia de la Muerte Xavier Villaurrutia (Pág. 25)

NOCTURNO SOLO

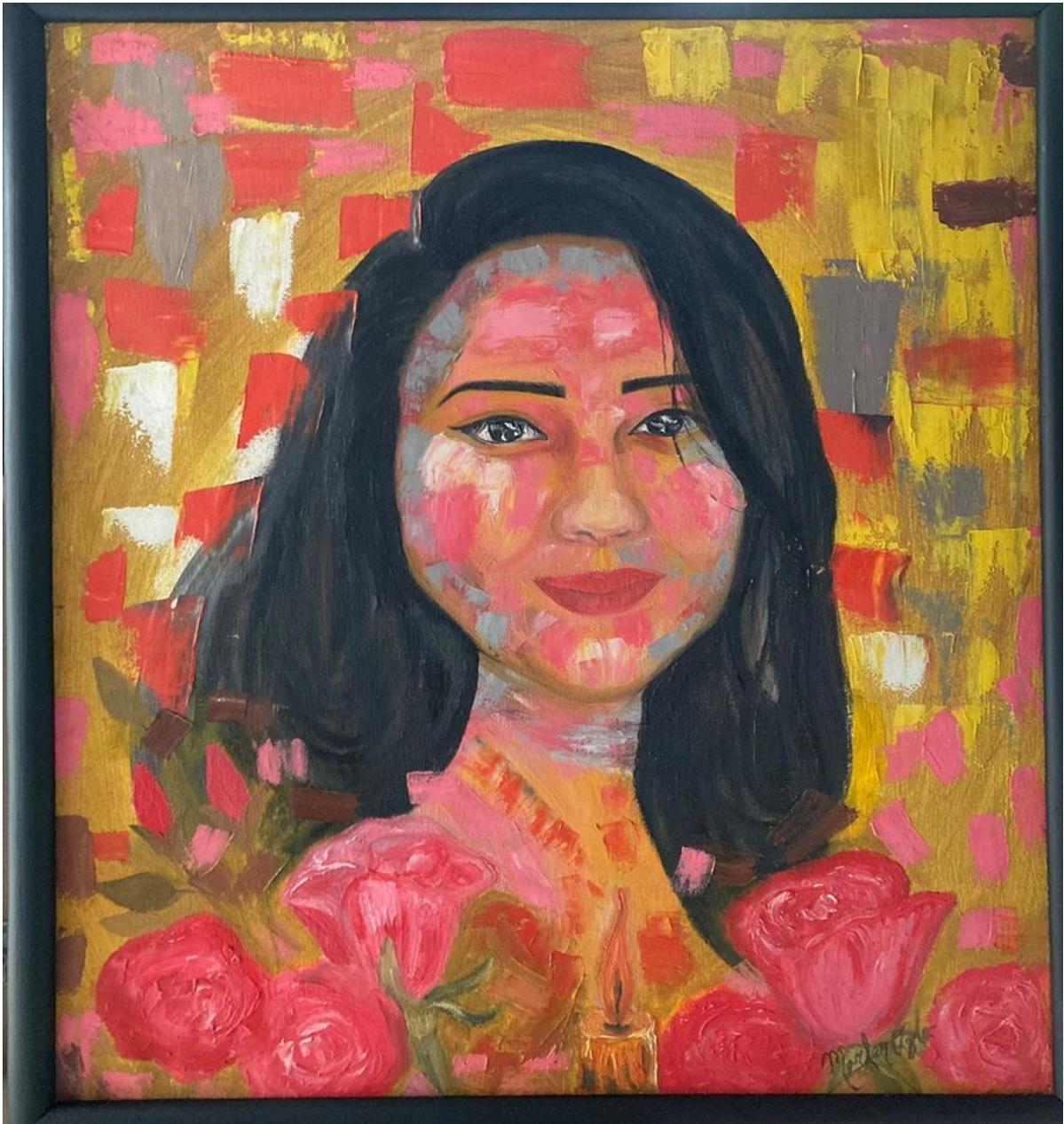
Soledad, aburrimiento,
vano silencio profundo,
líquida sombra en que me hundo,
vacío del pensamiento.
Y ni siquiera el acento
de una voz indefinible
que llegue hasta el imposible
rincón de un mar infinito
a iluminar con su grito
este naufragio invisible

BOCETO



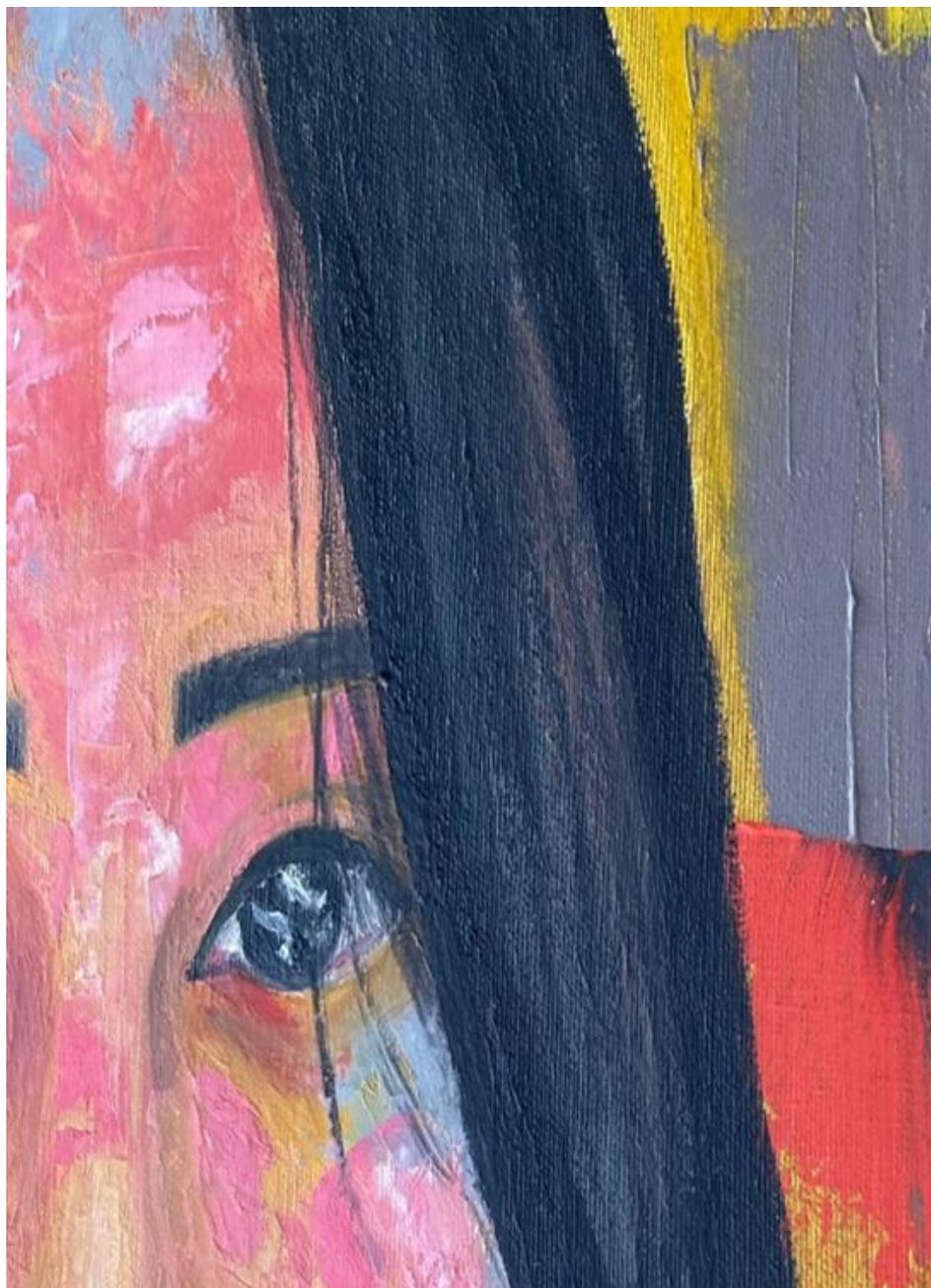
Técnica: acuarela.

Formato: 21 X 28, hoja de opalina.



Marlen Ozlo. “Vanessa, obra de la serie: Conexión, raíces emergentes”. Captar el retrato desde la transformación de la paleta de los colores primarios. (2021).
Óleo sobre lienzo. 50 x 40 cm.

El retrato muestra la imagen la mirada de la joven enfrenta a la sociedad una mirada lumínica como instrumento de su belleza captada en una fotografía, esta interpretación contemporánea donde se destaca los volúmenes del rostro con pinceladas sueltas, así como luces cargadas de texturas con la pintura al óleo.



Marlen Ozlo. “Vanessa, obra de la serie: Conexión, raíces emergentes”. Captar el retrato desde la transformación de la paleta de los colores primarios. (2021).

Óleo sobre lienzo. 50 x 40 cm.



Marlen Ozlo. “Vanessa, obra de la serie: Conexión, raíces emergentes”. Captar el retrato desde la transformación de la paleta de los colores primarios. (2021).

Óleo sobre lienzo. 50 x 40 cm.

La utilización de la espátula como herramienta de trabajo fue importante en la realización de esta obra la utilización de la teoría del color con los colores primarios el amarillo, azul y rojo cadmio, así como el blanco de titanio y negro marfil y que mezclando estos pigmentos se consiguen los demás tonos como se muestra en el retrato.



Marlen Ozlo. “Vendaval, obra de la serie: Conexión, raíces emergentes”. (2021).
Óleo sobre lienzo. 50 x 40

Esta obra la realice con mezcla de los colores primarios, rojo cadmio, amarillo y azul cian, y los colores secundarios naranja, verde y violeta, logrando captar en el lienzo una gama de colores cálidos y fríos, captando el paisaje con sensaciones de nostalgia.



Marlen Ozlo. “Vendaval, obra de la serie: Conexión, raíces emergentes”. (2021).

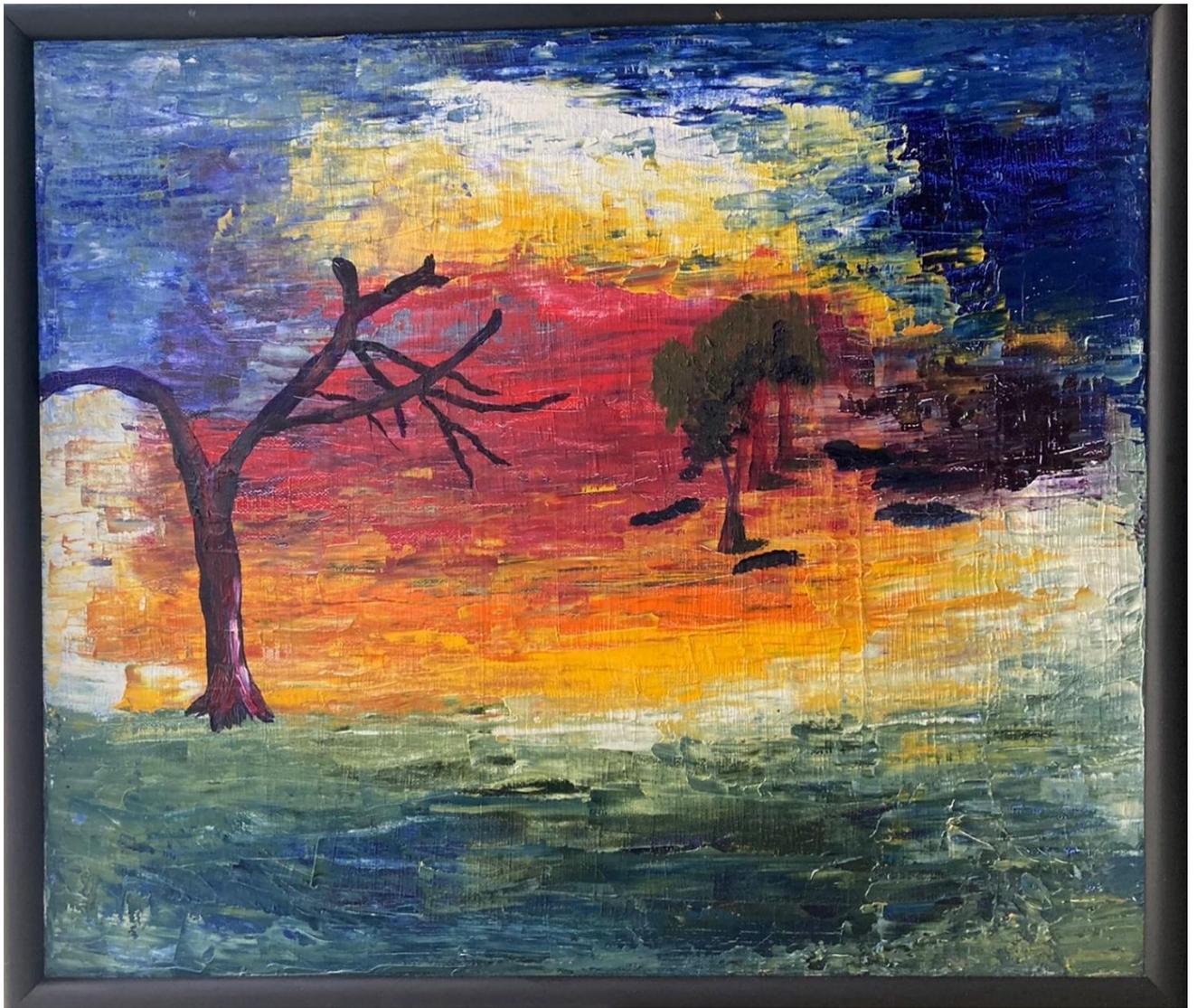
Óleo sobre lienzo. 50 x 40

La armonía visual en el lienzo, utilizando también la espátula y pinceles con el objeto de plasmar los sentimientos.



Marlen Ozlo. “Vendaval, obra de la serie: Conexión, raíces emergentes”. (2021).

Óleo sobre lienzo. 50 x 40



Marlen Ozlo. “Entre Luces, obra de la serie: Conexión, raíces emergentes”. (2021). Óleo sobre lienzo.

Esta obra la realice con mezcla de los colores primarios, rojo cadmio, amarillo y azul cyan, y los colores secundarios naranja, verde y violeta, logrando captar en el lienzo una gama de colores cálidos y fríos, captando el paisaje con sensaciones de nostalgia.



Marlen Ozlo. “Entre Luces, obra de la serie: Conexión, raíces emergentes”. (2021). Óleo sobre lienzo.

El concepto de luz y color se encuentran vinculados entre sí, la mezcla de los colores cálidos y los colores fríos dan visualmente el punto importante en la obra, la carga de la pintura con la textura del óleo permite yuxtaposición de las gamas cromáticas.



Marlen Ozlo. “Entre Luces, obra de la serie: Conexión, raíces emergentes”. (2021). Óleo sobre lienzo.

REFERENTE FOTOGRÁFICO



Paisaje del Parque Caña Hueca,
fotografía del árbol de ceiba
en Tuxtla Gutiérrez.

BOCETO



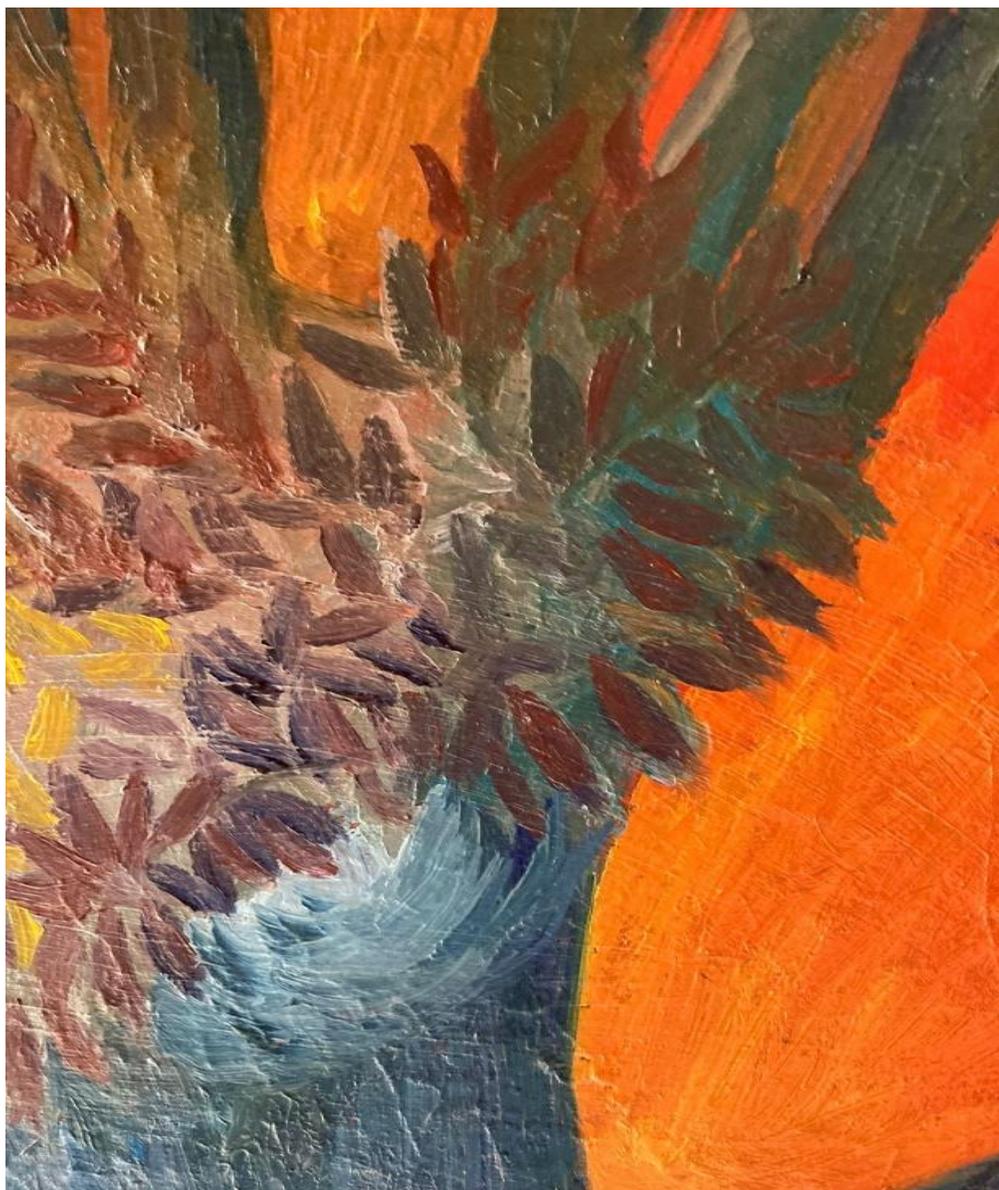
Técnica: acuarela.

Formato: 21 X 28, hoja de opalina.



Marlen Ozlo. “Señorial Azul”. Captar el paisaje desde la transformación de la paleta de los colores primarios. (2021). Óleo sobre lienzo.50 x 40 cm.

La saturación del color en la pintura con el color naranja vincula a la alegría a la creatividad a la emoción, matizando con el color amarillo que refleja felicidad, así logrando una integración del color azul que refleja la sabiduría, la integridad, con un toque de misterio como es un tono oscuro cabe resaltar la ansiedad o depresión.



Marlen Ozlo. “Señorial Azul”. Captar el paisaje desde la transformación de la paleta de los colores primarios. (2021). Óleo sobre lienzo.50 x 40 cm.

El concepto de luz y color se encuentran vinculados entre sí, la mezcla de los colores cálidos y los colores fríos dan visualmente el punto importante en la obra, la carga de la pintura con la textura del óleo permite yuxtaposición de las gamas cromáticas, que se fueron desarrollando con pinceladas cargadas de óleo.



Marlen Ozlo. “Señorial Azul”. Captar el paisaje desde la transformación de la paleta de los colores primarios. (2021). Óleo sobre lienzo.50 x 40 cm.

REFERENTE FOTOGRAFICO

Suelo del Parque de Caña Hueca



(El libro de Ecología, Preceptor enciclopedia temática estudiantil océano; pag.535, edi 1998), dice: La ecología es la ciencia que estudia las relaciones existentes entre los seres vivos y el medio en el que viven. Así pues, estudia la relación entre el hombre y su medio, la tierra, un gran almacén que proporciona recursos materiales de todo tipo: agua, oxígeno, minerales, madera alimentos... todo cuanto es preciso para vivir.

BOCETO



Técnica: acuarelas.

Formato: 21 X 28

Hoja de opalina



Marlen Ozlo. Obras de la serie “Conexión, Raíces Emergentes, captar el paisaje desde la transformación de la paleta de los colores primarios. (2021).
Papel de acuarela 180gr. 50X120 cm.



Marlen Ozlo. “Obra de la serie: Conexión, raíces emergentes”. Captar el paisaje desde la transformación de la paleta de los colores primarios. (2021).

Óleo, acrílicos y acuarela en papel de acuarela 180gr. 50 x 40 cm c/u.

Los colores primarios como el amarillo, el azul, el rojo cadmio, centrando el objetivo que resalten los complementarios del círculo cromático, el experimentar la capacidad de abstracción que se va logrando de acuerdo a la temática que estoy planteando en el proyecto, utilizando la técnica mixta con el uso de los materiales ya que son óleos, acrílicos y acuarelas; los matices se plasman en el papel de acuarela.



Marlen Ozlo. Obras de la serie “Conexión, Raíces Emergentes, captar el paisaje desde la transformación de la paleta de los colores primarios. (2021).
Papel de acuarela 180gr. 50X40 cm.



Marlen Ozlo. Obras de la serie “Conexión, Raíces Emergentes, captar el paisaje desde la transformación de la paleta de los colores primarios. (2021).
Papel de acuarela 180gr. 50X40 cm.



Marlen Ozlo. Obras de la serie “Conexión, Raíces Emergentes, captar el paisaje desde la transformación de la paleta de los colores primarios. (2021).

Papel de acuarela 180gr. 50X40 cm.

REFERENTE FOTOGRÁFICO



Paisaje del Parque Caña Hueca,
fotografía del árbol de caulote
en Tuxtla Gutiérrez.

BOCETO



El proyecto de investigación de la serie: "Conexión, raíces emergentes", parte como lo he comentado desde mi percepción de como capto el paisaje y darlo a conocer en cada trazo desde el comienzo del boceto, dar vida desde una percepción sensible que ofrezca al espectador una conexión a lo que ya reconoce aunado con el trabajo de investigación de este proyecto enfocado a la creatividad, la libertad que se tiene desde ese principio para crear de acuerdo al dialogo que se va construyendo y como creadora están inmersas las ideas que se van tornando más claras en el avance del proyecto.





Técnica: acuarela.

Formato: 21 X 28, hoja de opalina.



Marlen Ozlo. “*Obra de la serie: Conexión, raíces emergentes*”. Captar el paisaje desde la transformación de la paleta de los colores primarios. (2022).
Óleo y acrílicos sobre lienzo.50 x 40 cm.

En esta obra trabajé con los colores primarios del círculo cromático, con la gama cálida amarillo, naranja, rojo cadmio y con el azul, me permite experimentar con los valores opuestos en la pintura, utilizando la yuxtaposición y crear visualmente una armonía, asimismo experimentar con el pincel ejecutando las pinceladas cortas y con la espátula las cargadas de pigmentos, el objetivo primordial es captar el paisaje, desde la transformación del color.



Marlen Ozlo. “Obra de la serie: Conexión, raíces emergentes”. Captar el paisaje desde la transformación de la paleta de los colores primarios. (2022). Óleo y acrílicos sobre lienzo. 50 x 40 cm.

El árbol como símbolo principal en el paisaje es un árbol de copa redonda, su tronco es torcido y a la vez transmitir desde la temática atmosférica de ensueño, despertando desde la psicología del color pinceladas rosas que representan el amor, la inocencia, la protección y la tranquilidad, topos femeninos.



Marlen Ozlo. “Obra de la serie: Conexión, raíces emergentes”. Captar el paisaje desde la transformación de la paleta de los colores primarios. (2022).
Óleo y acrílicos sobre lienzo.50 x 40 cm.

REFERENTE FOTOGRÁFICO



Modelo: Carolina (mi hija)

POEMA: Destino

Rosario Castellanos Figueroa nació en México, D. F., el 25 de mayo de 1925.

Fue poeta, novelista, diplomática y una infatigable promotora de la cultura mexicana.

Matamos lo que amamos. Lo demás
no ha estado vivo nunca.
Ninguno está tan cerca. A ningún otro hiere
un olvido, una ausencia, a veces menos.
Matamos lo que amamos. ¡Que cese ya está asfixia
de respirar con un pulmón ajeno!

El aire no es bastante
para los dos. Y no basta la tierra
para los cuerpos juntos
y la ración de la esperanza es poca
y el dolor no se puede compartir.

El hombre es animal de soledades,
ciervo con una flecha en el ijar
que huye y se desangra.

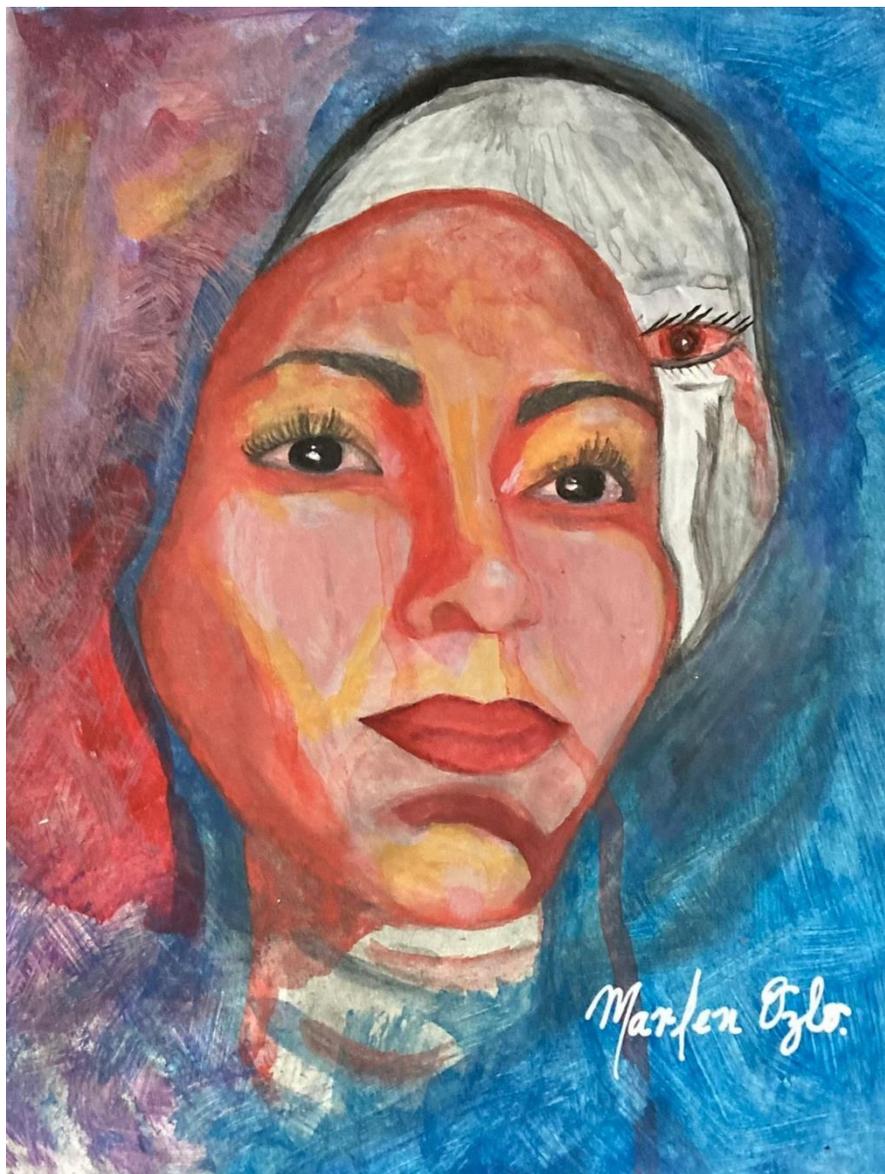
¡Ah! pero el odio, su fijeza insomne
de pupilas de vidrio; su actitud
que es a la vez reposo y amenaza.

El ciervo va a beber y en el agua aparece
el reflejo de un tigre.

El ciervo bebe el agua y la imagen. Se vuelve
—antes que lo devoren—(cómplice, fascinado)
igual a su enemigo.

Damos la vida sólo a lo que odiamos.

BOCETO



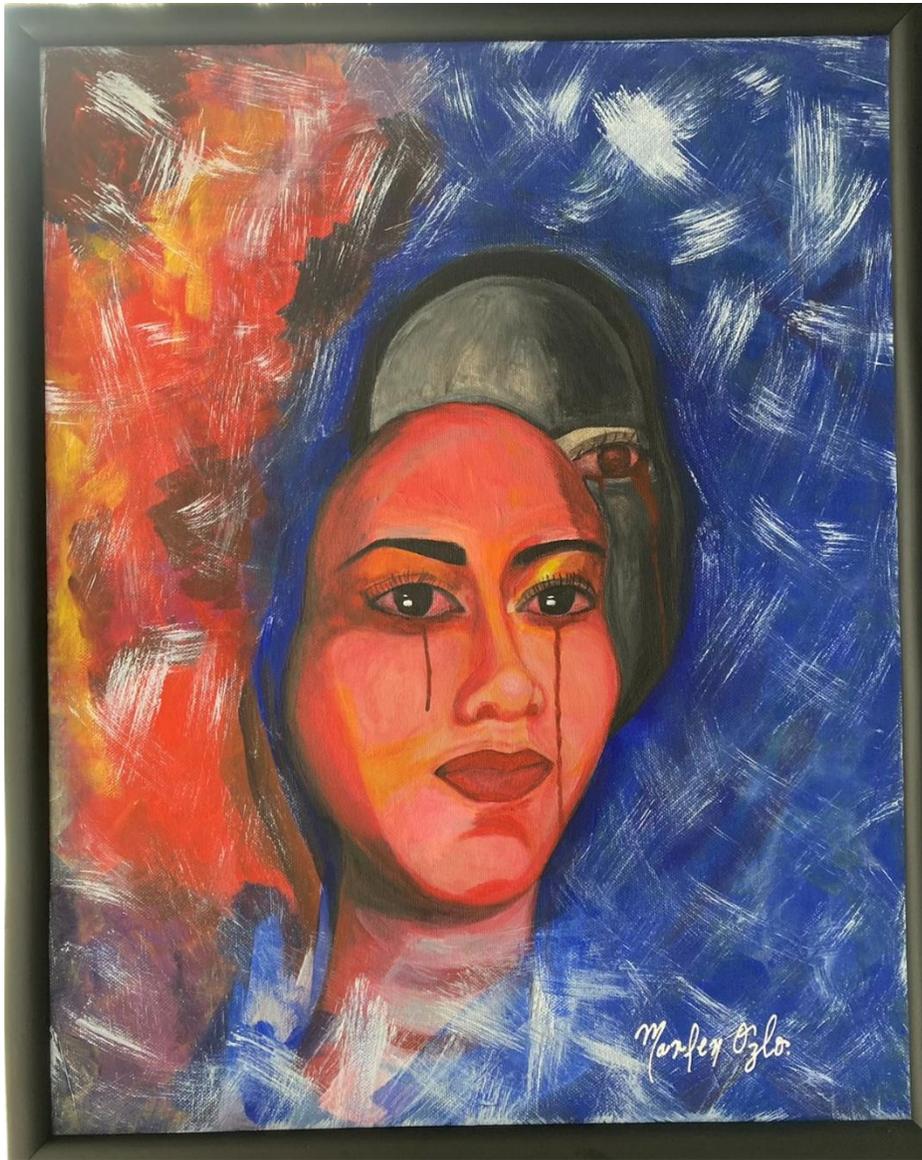
Técnica: acuarela.

Formato: 21 X 28, hoja de opalina.



Proceso de creación ya en el lienzo, comenzando con los colores primarios amarillo, rojo cadmio, azul, se va construyendo a base de las pinceladas la figuración del rostro de la modelo, así mismo la utilización de los tonos acromáticos blanco y negro, la utilización del tono gris va transformando y visualizando las líneas del rostro, en la creación de esta pintura fue un momento de lucidez al leer el poema destino, de la escritora Rosario Castellanos.

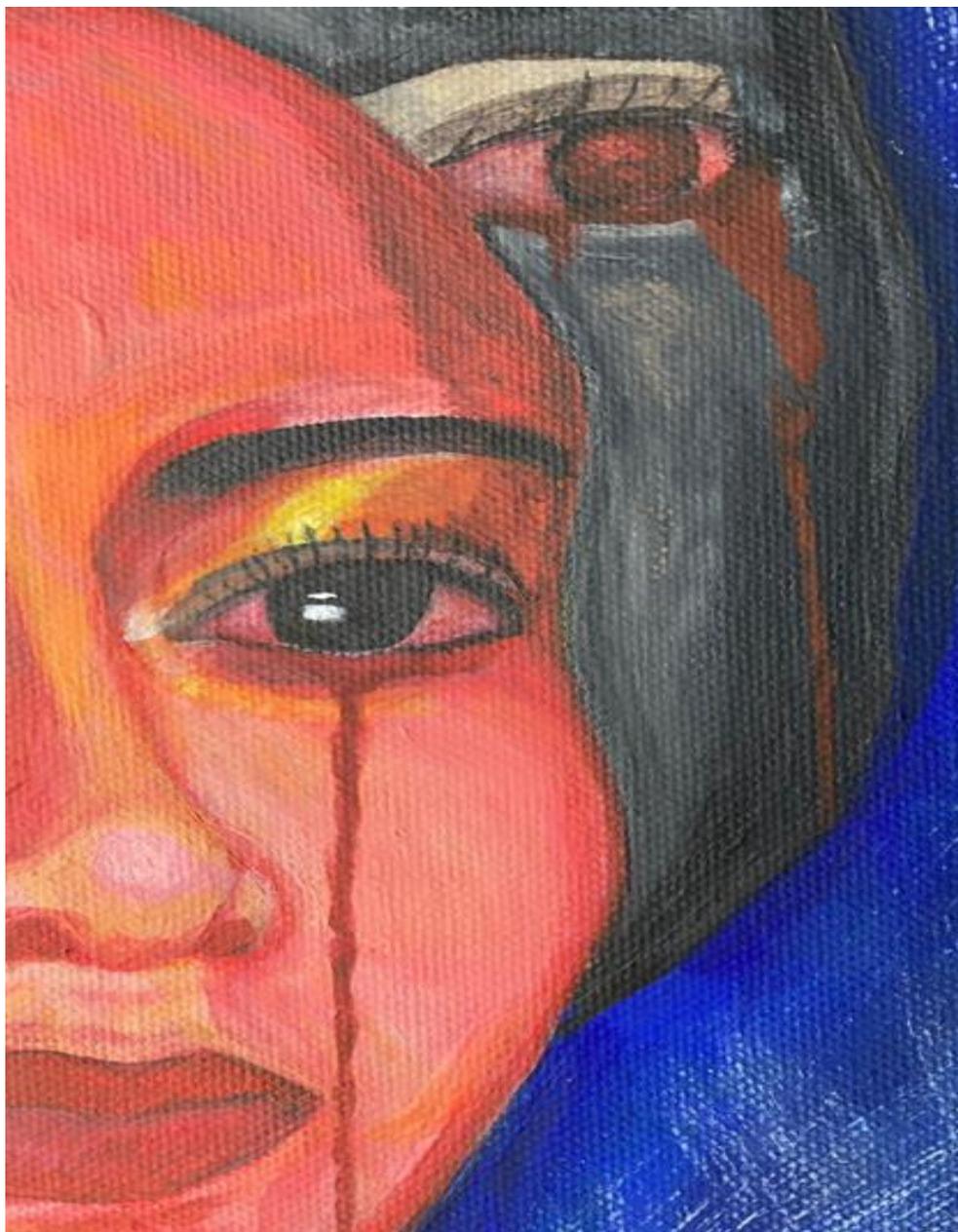
Dana Arnold en su libro una brevísima introducción a la historia del arte dice: El psicoanálisis nos permite pensar en los significados dentro del arte que corren paralelos a los que el artista trata de plasmar en su obra. Trabajar la interpretación desde un lenguaje íntimo, expresando mis emociones a través de las frases de poema.



Marlen Ozlo. “Obra de la serie: *Conexión, raíces emergentes*”. Captar el paisaje desde la transformación de la paleta de los colores primarios. (2022).

Óleo y acrílicos sobre lienzo. 50 x 40 cm.

Al momento de ir trabajando la obra pintura de acrílicos, y al leer el poema los sentimientos como creadora surgen, el retrato coloca la mirada enigmática de la modelo, en ese momento de ser captada con nostalgia buscando una libertad. La fuerza del tono frío del color azul resalta pero que a la vez se matizan con los tonos cálidos. El concepto de luz y color se encuentran vinculados entre sí, la mezcla de los colores cálidos y los colores fríos dan visualmente el punto importante en la obra, la carga de la pintura con la textura del acrílico permite la yuxtaposición de las gamas cromáticas, que se fueron desarrollando con la espátula para lograr los matices.



Marlen Ozlo. “Obra de la serie: Conexión, raíces emergentes”. Captar el paisaje desde la transformación de la paleta de los colores primarios. (2022).
Óleo y acrílicos sobre lienzo.50 x 40 cm.

El concepto de luz y color se encuentran vinculados entre sí, la mezcla de los colores cálidos y los colores fríos dan visualmente el punto importante en la obra, la carga de la pintura con la textura del acrílico permite la yuxtaposición de las gamas cromáticas, que se fueron desarrollando con la espátula para lograr los matices.



Marlen Ozlo. “Obra de la serie: Conexión, raíces emergentes”. Captar el paisaje desde la transformación de la paleta de los colores primarios. (2022).

Óleo y acrílicos sobre lienzo.50 x 40 cm.

CONCLUSIÓN

Si bien conocemos que la expresión artística sigue naciendo cada día o que exista sobrepoblación, sigue existiendo espacio, el mundo globalizado va experimentando las nuevas tendencias en el arte, pero que sin duda la historia sigue ahí reflejando e imponiéndose como parte de la raíz de esa conexión en el estudio del arte que sirve como guía para los nuevos proyectos por decirlo así de alguna manera en nuestro tiempo, la diferencia son los materiales industrializados o la tecnología que se use para la reproducción del arte. Este proyecto me ha servido como fuente de investigación ya que lo he construido precisamente del aprender, en la realización de los trabajos en el taller o en casa por la pandemia en la cual estamos, con los materiales de pintura que es el mecanismo de conocimiento práctico, reúne, sincroniza en la composición de la pintura, la utilización del color, matiz, estilo, ritmo, sincronizando todo en el trabajo artístico de acuerdo a cada tema propuesto, finalizándolo en una obra. En conclusión, reconocer el talento que está plasmado en la obra ahí radica la importancia de la plástica en la inclusión educativa y social que va de acuerdo al trabajo.

Creo que parte de este colectivo local, nacional e internacional de la expresión artística visual, forma parte del aprendizaje, principalmente la sensibilidad visual que llegue a transmitir, así como la teoría que avale la propuesta, son procesos fundamentales de lo práctico y teórico, bases que construyen una secuencia y que tiene como objetivo la adquisición de aprendizaje, ese aprendizaje colectivo en el marco de una cultura política, social que transmuta el tiempo hacia la construcción civilizada, donde el pasado estará en el presente como referencia de experiencias de la vida humana, organizaciones y sociedades, todo en la construcción de una cultura e identidad que define.



GRACIAS

BIBLIOGRAFÍA

Betty Edwards. Aprender a dibujar un método garantizado, Edición, Impresión: LAVEL. Polígono Los Llanos. Humanes (España) I.S.B.N.: 84-7214-390-2. Pág.27,1988.

Betty Edwards "El Color" Un método para dominar el arte de combinar los colores, comprensión y aplicación de la Teoría del Color. Edición 2006, Urano, S.A.

Carlos Gispert. (1998). Preceptor enciclopedia temática estudiantil océano. Barcelona, España: OCEANO. ISBN: 84-494-0524-6

Carlos Rojas Osorio. Revista Espiga. <https://revistas.uned.ac.cr/index.php/espiga/article/view/778>. Pág. 21,22 (2003).

El documental Hongos (Fantastic Fungi) en Netflix, con la dirección Louie Schwartzberg, cinematografía, plataforma en línea (prepago). Página online: www.netflix.com

Eva Heller Psicología del color, como actúan los colores sobre los sentimientos y la razón, 2008. Pág.17, ISBN 978-84-252-1977-1. Impresión: Gráficas 92, S.A. Rubí (Barcelona).

Francisco Larroyo, Diálogos de Platón. México, D.F..2015. pág. 533. ISBN 978-970-07-7247-0 (Rústica; ISBN 978-970-07-7030-3 (Tela).

Manual básico de Historia del Arte / M^a Pilar de la Peña Gómez. —Segunda edición. — Cáceres: Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones, 2008. 200 pág.154 cm. — (Manuales UEX, ISSN 1135-870-X;49) ISBN 84-7723-716-6 online [https://www3.unex.es/publicaciones/files/1562-](https://www3.unex.es/publicaciones/files/1562-Manual%20b%20de%20Historia%20del%20Arte%20(2018).pdf)

[Manual%20b%20de%20Historia%20del%20Arte%20\(2018\).pdf](https://www3.unex.es/publicaciones/files/1562-Manual%20b%20de%20Historia%20del%20Arte%20(2018).pdf)

Octavio Paz El laberinto de la soledad. México, D.F 2004. Pág. 65. ISBN 978-968-16-5970-7 Fondo de Cultura Económica.

Tom Butler-Bowdon. (2007). 50 clásicos de la Psicología. Londres: SIRIO, S.A. I.S.B.N.: 978-84-7808-600-9