

**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
Y ARTES DE CHIAPAS**

FACULTAD DE ARTES

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

Elaboración de Textos

**Zorgat, la hibridación animal a
través de la imaginación
(Serie Pictórica)**

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

PRESENTA

ERIKA HERNÁNDEZ SANTÍZ

ASESORA

Arq. Andrea Guadalupe Argüello Méndez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Octubre 2023

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES

DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN ESCOLAR

AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
28 de Septiembre de 2023

C. ERIKA HERNÁNDEZ SANTÍZ

Pasante del Programa Educativo de: LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

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

Zorgat, la hibridación animal a través de la imaginación (Serie Pictórica)

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. Eric Antonio Vázquez Rodríguez

Mtro. Shingo Kuraoka Ohtsuka

Arq. Andrea Guadalupe Argüello Méndez

Firmas

c. c. p. Expediente

RESUMEN

Hibrido en su definición es la combinación de diferentes especies animales conocidas, para obtener una nueva con cualidades, características y rasgos distintos que lo hacen único.

La expresión y plasmación de la imaginación mediante las series pictóricas al óleo, conjunto de formas de apreciación de la originalidad, creativa e importancia de cada elemento que lo conforma la hibridación animal.

Los resultados de la investigación concluida que sin la necesidad de tener un modelo físico y/o referente visual. Se pueden elaborar trabajos artísticos de amplia gama y variedad basados en la hibridación animal y la admiración, fascinación y amor por los animales que se puedan convertir en un animal híbrido.

Utilizando las características de ellos, es decir utilizar partes de otros animales ya sean terrestres, acuáticos o aéreos que me atraen o me impactan.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Lo híbrido tiene diferentes significados y problemáticas según el campo en el que se emplee. En el ámbito biológico ya sea vegetal o animal, es la unión de dos individuos de un mismo género, pero de especies diferentes. En otros sentidos, puede hablarse de Vehículo híbrido, que es un automóvil que combina un motor de combustión interna que funciona con gasolina y un motor que se alimenta de energía eléctrica. En la literatura es la formación a partir de elementos de lenguas diferentes. Como híbrido también podemos designar a cualquier tipo de objeto o artefacto que resulte de la mezcla o agregación de características o partes de distinta clase.

Desde mi reflexión considero que los híbridos son el resultado de un producto del cruce o combinación de partes de distintas especies o tipo de objetos con la final de tener una sola cosa que lo caracteriza en la combinación.

La imaginación remite a un proceso de la mente del ser humano que ha acompañado, desde sus inicios en cada proceso de su vida y etapa. Desde pequeño imaginamos cómo es el mundo que nos rodea; imaginamos paisajes, lugares, personas o animales., al verlos nuestra mente procesa la imagen de cómo puede ser.

La imaginación influye completamente en la hibridación, porque nos permiten transferir o agregar partes de diferentes animales a otro sin perder la esencia del mismo y también que la imaginación no solo los lleve a crear objetos nuevos o desconocidos, sino apreciar la vida. En el proceso de creación siempre estará la imaginación, que nos remite sueños, ideas o fantasías, no lleva a crear figuras, dibujos o diseños únicos.

Me parece de suma importancia y significado hablar hoy de los animales híbridos, dadas las problemáticas que vive hoy el hombre contemporáneo, de ello nos permiten tener la esencia y características de uno real y de uno imaginario, Porque así no dejaremos de usar la imaginación y fomentar a nuevas generaciones que en el tiempo han dejado de soñar, ilusionarse y apreciar lo que nos rodea. El crear un híbrido no solo es imaginarlo, sino indagar como se

ha presentado en el arte, como se ha transmitido e influenciado, en la cultura y el desarrollo del arte. Esta propuesta de lo imaginario también va en el sentido de que no solo se le llame arte a representar objetos, personas, lugares o acontecimientos

- ¿Qué significa los animales híbridos en la historia del hombre?
- ¿Qué relación tiene la imaginación con animales?
- ¿Cómo se representa e interpreta la hibridación animal, en su despliegue imaginativo y cómo puedo llevarlo a la expresión plástica?

OBJETIVOS

GENERAL:

- Representar e interpretar desde el despliegue imaginativo con un sentido Lúdico la hibridación animal a través de una serie pictórica al óleo.

ESPECÍFICOS:

- Investigar la hibridación animal en diferentes culturas antiguas hasta en la actualidad y analizar la imaginación.
- Importancia de la imaginación como fuente principal elemento de creación del proceso creativo resultado de ello, expresión en las obras.
- Crear una gran gama de híbridos, conjunto de formas de apreciación de la originalidad, creativa e importa de cada elemento que lo hace acoplar

JUSTIFICACIÓN

Este proyecto de investigación creación busca interpretar la significación de la hibridación actual, como un elemento de diferentes procesos culturales, así como reflexionar y revalorar la importancia de la imaginación, cómo herramienta esencial para la hibridación de animales. Considerando que la imaginación es parte de todo proceso creativo, adopta una perspectiva genérica. Así, es propio de niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y se manifiesta en las diversas culturas, asumiendo diferentes formas y expresiones. De ahí que no se restrinja a alguna etapa de la vida del ser humano.

La imaginación y la hibridación tiene relevancia en los procesos de las ritualidades y cosmovisión de los pueblos originarios, de aquí la importancia de reflexionar y caracterizar las formas que adopta en el arte y la imaginación, especialmente ante la crisis imaginativa y mecánica generada por la globalización actual y la tecnología, que nos está alejando de nuestras emociones, de nuestras mentes y del entorno que nos rodea. No podemos permitir que la actualidad, nadie deje de inspirarse, crear y plasmar sus creaciones. En nuestro caso€ tomando como referente principal a la hibridación animal.

La imaginación tiene significado en lo social y el arte, trasmite valores, riqueza, identidad y creencias, cuestiones que tenemos como individuos y como parte de una sociedad. Podemos reflexionar muchos factores y elementos de la imaginación y la hibridación desde la cultura, el arte y la creación.

Hay un abandono de la pintura, que ya no es vista como algo atractivo o llamativo. No es fácil a traer o persuadir a nuevas generaciones a esta rama del arte. Es necesario tomar en cuenta la hibridación animal, para plasmar lo que en la antigüedad era descubrir e intentar explicar ciertos sucesos u orígenes

Buscar los aspectos que podemos cubrir dentro del arte sería el óleo, es parte esencial de este proyecto porque es más fácil hacer el diseño de uno o varios híbridos. Permitiendo optimizar tiempo y recursos para la realización.

Con el propósito de generar animales híbridos a través de la interpretación imaginativa en serie de cuadros al óleo. Siendo parte del ser humano en busca de darle una explicación al entorno que lo rodea y de influenciar en la cultura y creencias que comparten con otros.

De este modo la plasmación y expresión, dentro de la serie pictórica de hibridación animal. Dando así un rasgo distintivo a un pueblo, una ciudad o país sobre otros, por lo cual siempre habrá la necesidad de expresar o representar el sentimiento, deseo y/o idea lo que nos parece relevante, trascendente o muy importante.

Con base en lo referido, se hace la presente investigación para dar reflexionar sobre imaginación que no solo puede crear objetos o personalidades, sino también animales que en realidad no es posible su existencia. Que se puedan representar en cuadros, que trasmitan hacia el espectador sentimientos, identidad y una expectativa de descubrir más que una serie combinaciones de animales que la mente nos permita.

Por lo anterior se realiza el siguiente proyecto con la finalidad de considerarlos como una corriente artística para diseñar, plasmar y/o presentar infinidad de híbridos derivados de la imaginación, un sueño, una visión o una idea del artista.

METODOLOGÍA

La presente investigación se lleva a cabo, por medio de lo cualitativo e interpretativo (hermenéutica) para delimitar sobre la hibridación y reflexión sobre la imaginación, de los orígenes, el significado simbólico, la evolución a lo largo de las culturas y civilizaciones sobre la hibridación animal.

La inducción para comparar entre diferentes procesos culturales, siendo parte desde los Inicios de la humanidad, la fascinación de explicar o descubrir el mundo que lo rodea, dando sentido sobre la cosmovisión sobre la hibridación animal y el análisis para definir que es un híbrido, como se conforma, su influencia y su impacto con ser humano, de qué manera lo ha presentado en diversas, maneras o formas.

La síntesis para sustentar que los animales híbridos, son una fuente real, justificada e ilimitada dentro del proceso creativo, aplicables a otras técnicas, basadas en la corriente artista pictórica.

ÍNDICE

Resumen.....	1
Planteamiento del Problema.....	2
Objetivos.....	4
Justificación.....	5
Metodología.....	7

CAPÍTULO I

1.1. Antecedentes de la Hibridación en diferentes culturas antiguas.....	9
1.1.1. Cultura Egipcia.....	9
1.1.2 Cultura Griega.....	12
1.1.3 Cultura Medieval.....	17
1.1.4 Cultura Asia Oriental.....	20
1.1.5 Cultura Mesoamericana.....	25
1.2. La hibridación animal en la actualidad.....	28
1.2.1 Mundo de los Alebrijes.....	28
1.2.2 Leonora Carrington y sus animales fantásticos.....	30
1.2.3 Zoología fantástica.....	31
1.3. Imaginación e Hibridación Animal.....	32

CAPÍTULO II

2.1 Referentes Artísticos.....	35
---------------------------------------	-----------

CAPÍTULO III:

3.1 Propuestas de creación de animales Híbridos de manera visual.....	44
3.1.1 Híbridos en relación de mi Auto- análisis.....	64
3.1.2 Lenguaje corporal (animales domésticos).....	80
Conclusión.....	85
Anexo uno.....	90
Bibliografía.....	94

CAPÍTULO I

1.1 Antecedentes de la hibridación animal en diferentes culturas antiguas.

Desde a realizar a bocetar a mis primeros híbridos, tenía la curiosidad de saber sobre: ¿Quiénes fueron los primeros híbridos?, ¿Qué simbolizaban?, ¿tenían alguna relación con la naturaleza?, tenía demasiada preguntas y curiosidad sobre ellos, desde entonces empecé a investigar desde la antigüedad, los híbridos han poblado nuestra imaginación. Dónde podemos encontrarlos en casi toda mitología y leyendas que han generado la humanidad desde su origen y en los diferentes procesos culturales, están formas por dos o más animales.

Entonces el símbolo central de la hibridación animal cambia en diferentes las culturas, se representan como guardianes de montañas o tesoros, guías espirituales animales místicos, protectores de la naturaleza, etc. Algunos tienen poderes sobrenaturales y una fuerza sobrehumana, se los consideraba animales místicos, e incluso muchos de ellos eran considerados de naturaleza divina.

Desde las primeras representaciones de los híbridos han sido simbolizados entre la creación divina y destrucción o maldición del mundo, de acuerdo en cada cultura tienen diferentes significados e historia de sus orígenes, dependiendo del aspecto del híbrido, que son plasmados en los libros, poemas, estatuas, escudos, iglesias y en la literatura, que ancestralmente se conocían como bestiarios. Las diferentes culturas cambian la iconografía y el significado sobre la hibridación animal, ejemplo de ello:

Cultura Egipcia:

Como sabemos que la sociedad egipcia estaba conformada por una jerarquía descendente de los dioses, el rey, los muertos benditos y la humanidad (el pueblo).

El gobierno estaba bajo el mando del rey o faraón, para los antiguos egipcios, era un ser divino que actuaba como nexo entre los humanos y los dioses, era el protector del pueblo. Veneraban a varios dioses a los que se identificaban con diferentes fenómenos de la naturaleza. (Uriarte. 2020. Civilización Egipcia).

Por eso realizaban importantes los rituales y preparaban los restos para la muerte, desde la construcción de tumbas, la momificación y las ceremonias funerarias con entrega de ofrendas, con el fin de proteger el cuerpo y el alma para la vida futura.

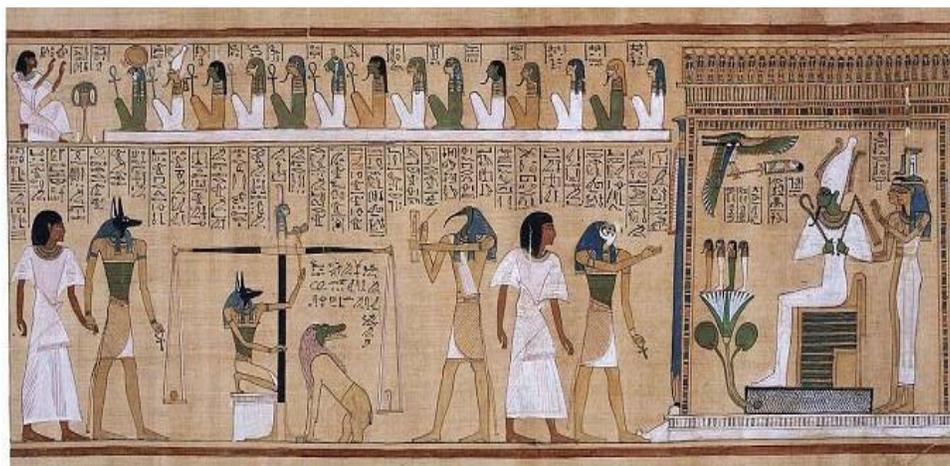
Estaban representadas por animales sagrados a quienes ellos respetaban, así como también se referían a personajes sobrenaturales híbridos, es decir; aquéllos que estaban combinados por diferentes especies.(Redacion.2020.criaturas mitológicas egipcias).

Para los egipcios, los híbridos eran impresionantes, pues variaban tanto de la forma como del tamaño, además de los poderes mágicos que poseía y en la manera que plasmaban la representaban a estos híbridos como símbolo de admiración.

Ammyt:

Está representada con cabeza de cocodrilo, patas de león, cuerpo de leopardo y cuartos traseros de hipopótamo.

“esta diosa engullía el corazón de los difuntos pecadores para hacerlos desaparecer para siempre”. (Castel.2009.National Geographic).

Pasaje de la escena del corazón, con: Ammit sentado, del libro de los muertos de Hunefer.

De acuerdo con la investigación este híbrido es una deidad egipcia asociada con el ritual funerario, devoradora de los corazones de los justiciados.

Este personaje se hallaba debajo de la balanza de Anubis en el inframundo, allí pesaba el corazón del difunto con una pluma, ambos debían ser igual de livianos, pero si el corazón era más pesado Ammyt se lo devoraba, perdiendo así su inmortalidad. (Huertas. M^a.2017.Antrophistoria).

Serpopardo:

El híbrido entre una mezcla entre un leopardo y una serpiente.

“El cuerpo presentaba rasgos de ambos, su función era la de servir de protector de la corona, bestia mítica de Egipto y Mesopotamia”. (Redacion.2020.criaturas mitológicas egipcias).

Serpopardos en un sello cilíndrico mesopotámico del periodo Uruk . foto Marie-Lan Nguyen en Wikimedia Commons.

En el arte antiguo Egipto el Serpopardo está Simbolizando el caos y controlando lo desconocido.

Se considera por otra parte una representación simbólica de la virilidad va más allá de las fronteras de Egipto, que el rey bebería dominar. En Mesopotamia son

leones con cuello de serpiente, se creía que son manifiestos del aspecto ctonico del dios de la vitalidad natural, que se manifiesta en toda vida que surge de la tierra. (Sobieck.2017.El Bestiario de Danperex).

Cultura griega:

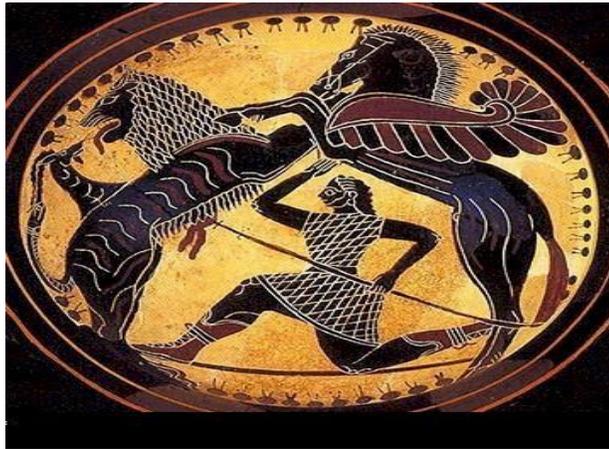
Se destaco por su gran desarrollo de la arquitectura y por un gran legado filosófico con pensadores como Sócrates, Plantón y Aristóteles.

La mitología griega es un conjunto de relatos, mitos y leyendas en los que los griegos intentaban explicar el origen del mundo y exponer parte de la cultura de la antigua Grecia. En los relatos representaban a los dioses del Olimpo, héroes, rituales y aspectos de la vida política y social, es decir, se basaba en el culto a múltiples deidades que, incluso, representaban ideas abstractas como justicia, ética y sabiduría. (Garibay.Mª. (2006).p.6).

Por otra parte, se habla también de muchas criaturas místicas con dichas características formados por dos o más animales y bestias, descritos como perfectos híbridos, en representación de creaciones misteriosas, que tenían una tarea de brindar protección, relacionadas con la naturaleza, por ejemplo;

Pegaso:

Un hibridio en combinacion entre un caballo con alas , el origen de su nombre proviene de la palabra griega que significaba manantial, pues se decía supuestamente, que había nacido en las fuentes del Océano y era el caballo de los dioses.

m14.1 khimaira, bellerophon, pegaso contra Quimera.

Tiene diferentes versiones sobre su origen, al que más se reconoce hasta en la actualidad sobre el nacimiento del Pegaso, que surgió en la sangre de Medusa. Se considera un símbolo de la imaginación refleja la capacidad de elevarnos a lo más alto del mundo celeste y poder regresar a la tierra.

“Otra versión sostiene que nació en la tierra, fecundado por la sangre derramada de la Gorgona, cuando Perseo la mató”. (Herrera.M^a. 2008. El mito de medusa.p.12.).

Hipocampo:

“Es un híbrido con características de pez y de caballo, tiene la cabeza, el torso y las patas superiores de caballo, aunque los cascos son sustituidos por aletas” (Cortez.2008.p.59).

Detalle del Altar de Domitius Ahenobarbus. Boda de Poseidón y Amphitrite representado en el friso de mármol, Grecia desde cerca de 150 A.C. en exhibición en el Museo Glyptothek de Munich, Baviera, Alemania

“Surge de la figura viene de unos poemas homéricos, donde decían que simbolizaban al dios Poseidón el dios de los mares en la mitología griega, cuyo carro sacaba el mar tirado por veloces caballos”. (Cortez.2008.p.59).

Estaban considerados los salvavidas del mar, pues recataban a cualquier persona (principalmente pescadores) que caía al agua en esa época.

Quimera:

Está formada por un cuerpo de cabra, cola de serpiente y 3 cabezas, una de león, otra de serpiente o dragón y la tercera de cabra, que salía de su espalda.

“El animal mitológico más poderoso ya que se le atribuía una fuerza descomunal y el poder de escupir fuego y vomitar llamas a través de sus 3 cabezas.” (Sobieck.2017.El Bestiario de Danperex).

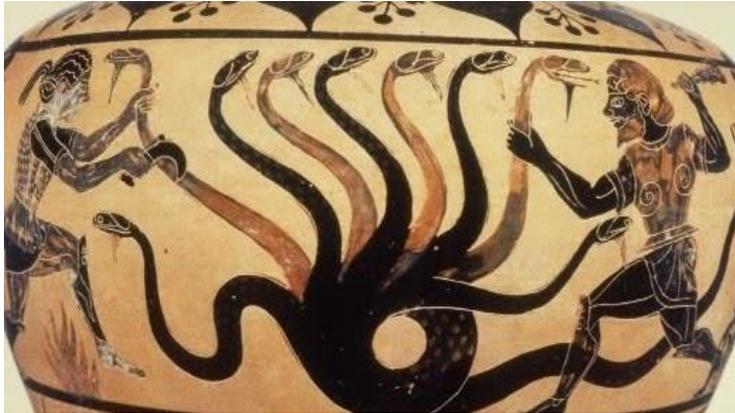

© mn – grand palais (museo del louvre) / hervé lewandowski

Algunas versiones del híbrido, dicen que la quimera era fruto de la unión entre Equidna y Tifón, que vagaban por las regiones de Asia, aterrorizaron a las poblaciones. Otros dos seres monstruosos de la mitología, y en otras sería vástago de la Hidra de Lerna. Se consideraban como criaturas demoníacas, que se asimilan a las gárgolas, debido a su aspecto monstruoso.

Hidra de Lerna:

Su aspecto es el de un reptil con los ojos color ámbar y dientes muy afilados. “Es un monstruo gigante que tiene apariencia reptiliana y múltiples cabezas, tienen la piel color pardo y el vientre amarillo blanquecino”. Cortez.2008.p.58).

Creative commons reconocimiento-nocomercial-compartirigual 3.0 unported.

La Hidra era la descendencia de los dos primeros monstruos griegos: Tifón, un gigante inmortal, y Equidna, mitad mujer y mitad serpiente. Juntos, dieron a la Hidra su inmortalidad, su forma monstruosa y su disposición malvada. Fue criada por Hera y madre de Quimera. (Cortez.2008.p.58).

Se consideraba como una serpiente acuática de enorme tamaño, un aliento venenoso y múltiples aterradoras cabezas que moraban en las profundidades del lago donde había una entrada al inframundo que la Hidra tenía encargada de cuidar.

Ophiotaurus / Ofiotauro:

La criatura que llamaba la atención principalmente por el aspecto del híbrido, que poseía una parte en forma de toro y otra de sus extremidades era de serpiente.

“Se tenía la creencia de que sus entrañas daban el poder de derrotar a los dioses a quienquiera que los quemara.”(Elder J. Ríos.2021.p.51)

El ofiotauro en un mosaico conservado en el museo yorkshire.

De acuerdo con historia del bestiario, se emergió del caos nacido de la madre tierra, Gea con Urano. Donde se dice también, quien quemara las entrañas de esta criatura tendría el poder para derrotar a los dioses eternos.

“Fue colocado en el cielo como las constelaciones combinada de tauro y Cetus. Por Zeus para poder recuperar las entrañas del hibrido para evitar la profecía que tenía en el animal para matar a los demás dioses del Olimpo.” (Elder J. Ríos.2021.p.51)

Hipalección:

Una criatura Hibrida Fantástica; la parte anterior de su cuerpo es la de un caballo, lo que incluye la cabeza, el cuello y los dos miembros anteriores, su parte posterior de un gallo, alas, cola y patas incluidas (Elder J. Ríos.2021.p.41)

Artículo de taringa. net, imagen de hipaleccion

Sigue siendo un misterio, como un animal ya que se considera un apotropaico y profiláctico, podría haber sido consagrado a Poseidón y encargado de proteger de los buques.

“Conocidas por repeler y espantar otras criaturas grotescas como distintos tipos de demonios, lethifolds, hidebehinds, e incluso dementores”. (Elder J. Ríos.2021.p.42).

También protegía ante muchas enfermedades mágicas y no mágicas. Antiguamente los magos marinos los usaban para proteger a los buques y navíos.

Cultura medieval:

Destacados por ciclo de caballeros, reyes, reinos católicos y largas guerras. Eran narrados generalmente a través de símbolos y metáforas religiosos, por otra parte se hablan de un mundo vasto, repleto de magia y de misterios.

“Fue una época de gran religiosidad, la Iglesia desarrolló un papel muy importante en la producción cultural de la época manteniendo la tradición cultural de la antigüedad y desempeñando una importante labor educativa”. (Mendili.2001.Naturaleza de Aragon)

Los híbridos en la edad media fueron parte de cultura, se tomaba esta cruz de hibridación animal, para emblemas, sellos o estándares de ejércitos, por tal motivo son inspiración del hombre para representar sentimientos, valores, pertenencias y costumbres, así como en los cuentos o narraciones. Por otra parte se popularizo como símbolo de tiranía, opresión y el mal.

Hipogrifo:

Una criatura híbrida de mitad caballo, mitad águila, por lo que se parece a un caballo alado con cabeza y miembros anteriores de águila.

“Se dice que es el resultado del apareamiento de un grifo (mitad águila, mitad león) con una yegua”. (Sobieck.2017.El Bestiario de Danperex).

Leucrotta, bestiario del manuscrito morgan library ms m. 81, folio 47v.

Esta criatura ficticia, fantástica y legendaria ha sido una de las figuras favoritas para ser plasmada en diferentes fábulas y poemas medievales hasta pintorescas representaciones artísticas en diversos cuadros y esculturas. Según se advierte que esta criatura es mucho más armoniosa, equilibrada y ágil que un caballo alado, denotando sobre ella su fidelidad y honorabilidad. .” (Sobieck.2017.El Bestiario de Danperex).

Han sido objeto de representaciones de figuras heráldicas, comúnmente para soportar escudos, las cuales han sido más frecuentes en Inglaterra.

Grifo:

Un ser mitológico cuyo cuerpo, cola y cuartos traseros pertenecen a la de un león, mientras que su parte delantera: cabeza, alas y talones, son exactamente como la de un de águila.

“El grifo representa la unión del cielo (águila) y la tierra (león) que equivale a la representación de dos naturalezas diferentes: la naturaleza divina y la naturaleza humana”. (Cortez. 2008. P.27).

Archivo de bestario medieval del ocultismo medieval

Se considero como un bestiario exótico de la tradición antigua que se caracteriza por presentar una singular combinación de rasgos de ave y mamífero.

“Es un emblema heráldico, aparece varias veces en escudos de familia y estándares. Representa convencionalmente la fuerza, el valor y la vigilancia”. (cortez.2008.p.28).

Basilisco:

“Es descrito como una criatura con cuerpo y cola de reptil y patas, alas y cabeza de gallo, su mirada es letal y su aliento muy venenoso”. (Callejo.2019.P.67)

Por otro lado era conocido desde la antigüedad como «el pequeño rey» o «el rey de las serpientes», pues se pensaba que era el peor y el más terrible de todos los reptiles.

Basilisco, en un Bestiario medieval del siglo XIII de Datos a Tutiple (2018)

Nace cuando un gallo empolla un huevo de una serpiente o de un sapo. En la Europa medieval, la descripción de la criatura empezó a tomar rasgos de gallos, es perseguido por las comadreas que es su mayor depredador. (Cortez.2008.P.13).

Según algunas leyendas el Basilisco puede morir escuchando un canto de un gallo o mirándose a sí mismo en un espejo.

“Fue empleada como representación del diablo, ya que visualmente es similar a una serpiente y a un dragón. San Agustín explica también que el basilisco es el rey de las serpientes como el diablo es el rey de los demonios”. (Sobieck.2017.El Bestiario de Danperex).

Cultura Asia Oriental:

Se destaca con la diferencia es el desarrollo de cosmovisiones distintas en prácticamente cualquier aspecto de la existencia.

También se basa en el equilibrio con el universo, en el conocimiento del ser y de su relación con la naturaleza. Propone entender y aceptar la naturaleza como es, en vez de controlarla. (Charles. 2016, p. 126)

Los animales formaron parte de su historia, para ellos los híbridos son una entidad legendaria y fantástica que, según las leyendas y las historias míticas. Se creía que poseían algún tipo de poder, así como también tenían un gran conocimiento y que por lo general, algunos solían ser protectores de algún objeto valioso, ejemplo de ello podemos verlos en:

Cultura China:

Qilin:

Este híbrido que presenta cuerpo y cuernos de ciervo, cabeza de león o dragón, cola de buey y cascos de caballo, que posee una gran inteligencia.

Copyright © China Internet Information Center.

Se creía que el animal podía transmitir la voluntad del Cielo y por tanto, dictar el ascenso y caída de una dinastía. Incluso en la cultura popular, representa un bien absoluto, grandeza espiritual, presagio de buena suerte, felicidad, fertilidad y la longevidad. (Wolfhear.2021.MitologiaChina).

Algunas leyendas cuentan que el Qílín que su rara aparición coincide a menudo con el inminente nacimiento o muerte de un sabio o gobernante.

“Si el Qílín se encontraría sano, bello y fuerte si el gobernante era bueno, pero de lo contrario el Qílín enfermaría y moriría anunciando que no faltaba mucho para que el rey también muriera”. (Sobieck.2017.El Bestiario de Danperex).

Dragón Chino:

“Se le considera un animal con cola de serpiente, hocico de perro, cuernos de ciervo, ojos de langosta, melena de león y garras de águila. Se puede decir que reúne a varios animales en sí mismo.”(amazon.2009.CulturaChina).

Dragones chinos en el techo de un templo de Copyright © 2000-2022 Dreamstime. Imagen actualizada.

Además de ser guardianes de tesoros, por su naturaleza son amables con los seres humanos. Algunos de ellos, se les asocia con el agua y particularmente con la lluvia.

“Las numerosas especies de dragones chinos pueden variar, por tu tamaño, de uno a cientos de metros. Hay cuatros tipos de especies: T´ ien- lung, Shen- lung, Ti-lung y Fu- t´s ang lung.”(Cortez.2008.P.87).

Cultura Japonesa:

Amikiri:

Su apariencia suele ser las pinzas de una langosta, cabeza de pájaro y una cola de serpiente.

“Una criatura mitológica que se encuentra dentro de los cuerpos de agua, como mares, ríos, lagunas, entre otros.” (El grimorio de bestias.2015).

Ilustración de Toriyama Sekien , imagen recuperada de Amikiri

Estas criaturas tienen gran parecido con un artrópodo llamado Kamikiri, tanto con el nombre como la forma, el cual también es un yokai. Estos seres que son parte de la cultura japonesa, llevan consigo un mensaje especial el cual ponen de manifiesto mediante su existencia y sus acciones. (Academia.edu.2020. Criaturas de la mitología japonesa).

Normalmente no se manifiestan ante los humanos porque son muy tímidos, por ello, es raro verlos socializar con alguno, apareciendo en escena sin que estos los vean. Por ser un mito, no se tiene claro de dónde provienen los Amikiri.

Kotobuki:

“Se compone de cabeza de rata, orejas de liebre, cuernos de buey, peine de un gallo, barba de oveja, crin de un caballo, cuello de dragón, lomo de jabalí, hombros y vientre de tigre, patas delanteras de un mono, patas traseras de un perro, y cola de serpiente.” (Yokai.2020.Yokai.com).

En el folclore japonés, el kotobuki es una quimera formada por diferentes partes del cuerpo de los doce animales del zodiaco chino.

Una bestia auspiciosa; Los Doce Preceptos' - Enrosai Shigemitsu ca. 1850.

“En la época de Edo, se creía que el simple hecho de poseer una imagen de kotobuki te protegería de enfermedades y dolencias”.(CuriosoOrdinario. 2021)

Dragón Japonés:

El dragón es un animal mitológico presente en diferentes culturas, que dispone de partes de nueve animales.

“De ojos de langosta, cuernos de ciervo, morro de camello, nariz de perro, bigotes de bagre, melena de león, cola de serpiente, escamas de pez y garras de águila. Sobieck.2017.El Bestiario de Danperex).

Estatua del dragón gris en Japón, escultura de metal. wallpaperbetter.

Los dragones es posible que hayan existido en tiempo de los dinosaurios, y que incluso hayan permanecido a una de estas especies , pues se sabe que son animales prehistorico, que posiblemente pudieron haber evolucionado dando paso a una nueva razaque poseia distintos tamaños y formas. (Cortes.2008.P80)

A traves de la historia, el hombre se ha sentido atraido y fasinado por el mundo de los dragones, incluso hasta se han llegado a hacer verdaderos cuentos sobre su origen.

Cultura Mesoamericana:

Se destacaron por la organizaron como un imperio consolidado, organización y planificación en construcción de espacios sagrados. Las formas de escritura utilizada para registrar las reglas, los ritos, el tiempo, los ciclos naturales (calendario) y la memoria del pasado.

“Gobernadas por los sacerdotes, entre las que existían el comercio, las constantes guerras, sin embargo, la civilización maya logró ser una de las más avanzadas, en especial, por su sistema de escritura, el más sofisticado de Mesoamérica”. (Máxima. J.2020.Periodo clásico América).

La importancia que tenían los animales para los antiguos mesoamericanos se puede evaluar a través del papel que se les asignó en la cosmovisión, tienen vínculos con la naturaleza.

“los dioses prehispánicos llevaban consigo la alusión de uno o varios animales en su representación alegórica según el poder que representaban”. (Solórzano.2018.p.17).

Ahuizotl:

Se consideraba como una bestia legendaria del mito azteca, su apariencia de perro, con un pelaje de púas y el extremo de su cola de una mano de un mono.

“Una criatura con orejas pequeñas y una cola larga que asemejaba una mano de mono, garras y dientes afilados con la apariencia de un perro muy deformado. Símbolo de mala suerte y desgracia.”(Garcia.D.2017.mas Mexico).

Imagen recuperada sobre Ahuizotl en Mx City, Guia Insider.2019

Los antiguos mexicanos lo consideraban un enviado de Tláloc, el dios de la lluvia, quien residía en las profundidades del agua. Su función era atrapar con la mano que tenía en la cola a los hombres para ahogarlos y enviarlos a la casa del dios como sus servidores. (Historia. National Geographi.2019).

En ocasiones el Ahuizotl lloraba como un niño atrayendo a quien se atreviese a ver de dónde procedía el sonido, así llevarlos arrastrando al agua.

Cipactli:

Un híbrido en cuya morfología, según las diversas representaciones que existen de su figura, que se combinaban cuatro animales.

Comúnmente, se dibujaba con cabeza de cocodrilo, dientes y lengua de serpiente, pero en algunas imágenes su hocico se prolonga mediante un espadarte de pez sierra. Su cuerpo a veces se dibujaba con forma de cocodrilo y otras de pez, con cola de tiburón, pero siempre se distinguía por estar cubierto de púas. (Súpe curioso.2019. © JoseanWebs).

Su nombre significa “el espinoso del agua” y alude a un animal fantástico. También se le traduce como “perro de agua”, principalmente por las características de su glifo formado por un mamífero asociado con una corriente de agua.

Imagen recuperada sobre Cipactli en Mx City, Guia Insider.2019

Cipactli Tlaltecuhltli, se consideraba como el Señor de la Tierra. Un animal cuya existencia transcurre entre el agua y la tierra, simboliza las contradicciones de la naturaleza: noche-día, maldad- bondad, odio-amor.

Los dioses creadores decidieron partir a Cipactli por la mitad: con una parte formaron el Cielo, con la otra la Tierra. Arriba, en ámbito celestial, quedaron

nueve partes a las cuales llamaron Chicnauhtopa, “los nueve que están sobre nosotros” que se encuentran en la cabeza de Cipactli. Abajo, en el Inframundo, quedaron otras nueve partes, a las que denominaron Chicnauhmicltan, “los nueve mundos de los muertos”, ocupan la cola del cocodrilo sagrado. (Arqueología Mexicana, 2018. d.r. © editorial raíces, s.a. de c.v)

1.2. Hibridación Animal en la actualidad

Después de conocer la historia y origen de los animales híbridos, donde lo podemos ver reflejados en los libros de poemas, cuentos, narraciones y fabulas, escritos por autores que vieron la admiraron por la hibridación animal, conocidos como temibles y feroces, grandes bestiarios de la época.

En la actualidad se conservan la hibridación animal, en dónde tiene diferentes respectivas que solo representa que son el producto de la imaginación del hombre de la antigüedad para fabulas o cuentos para los niños, artistas que han cambiado y le dan un significado a los híbridos en la actualidad ejemplo de ello:

Mundo de los Alebrijes

Estas figuras fantásticas que combinan elementos fisionómicos de varios animales reales o imaginarios. Reconocidos por sus colores chillones y su mágica fantasía son muy famosos en México, pero se conocen en el mundo entero como productos únicos de la tradición creados por el artista Pedro Linares López.

“Los Alebrijes son criaturas híbridas, conformadas por elementos fisionómicos de diferentes animales, es decir, una combinación de varios animales en uno solo. Son seres que viven en la imaginación y su función es la de un guía espiritual.” (Solórzano.2018.p.75).

Google dedicó su Doodle al artista Pedro Linares, creador de los alebrijes.

Los primeros alebrijes fueron producto de una pesadilla del artista, quien el artista a sus 30 años cayó enfermo, Soñó que caminaba por un bosque en el que animales híbridos y coloridos se aparecieron ante él.

El decía que todo estaba en calma ,que no sentía dolor y que estaba feliz de estar caminando en ese lugar ,pero de repente ,las rocas, los animales se convirtieron en extrañas criaturas ,eran animales que no podían distinguir ya que eran de una naturaleza muy extraña .Don Pedro vio un burro con alas, un gallo con cuernos de toro ,un león con cabeza de perro .Todos los animales gritaban a una sola palabra :”Alebrijes “,gritaban mas y mas fuerte : “¡Alebrijes Alebrijes Alebrijes!” . (Solórzano.2018.p.39).

“Leonora Carrington y sus animales fantásticos”

El linaje de seres fantásticos resulta de una combinación de sueños transgresores, tradiciones de la cultura celta y las infinitas posibilidades que ofrecía un país de loca magia como México.

Fotografía de pagina © Chilango

Ella trasladó sus sueños a los materiales, les dio existencia, sentido y emoción, formó una serie de animales alucinantes, bellos en su austeridad pero poderosamente imaginativos, delirantes y sensatos. No son locuras ni caprichos estéticos, sino una mitología surrealista. Con la finalidad de conservar la mitología celtica, el hermetismo, la cábala y la literatura fantástica a través de sus esculturas de sus propios bestiarios.

Zoología fantástica

La otra manera en que se conservan en los bestiarios de la antigüedad, gracias a Francisco Toledo y Jorge Luis Borges, quien lo emparentaba esa visión moderna y afectiva de la mitología y lo fantástico. Donde realizaron ambos un libro que describen a los híbridos de la época antigua.

Francisco Toledo, "Una cruz", tinta y acuarela sobre papel, 24 x 34, 1983. Fotografía de DOPSA, S.A. DE C.V

Con la finalidad de reflejar la apreciación estética de la naturaleza no se asocian con la belleza. A continuación en el siguiente subtítulo recalco la importancia de la imaginación como una fuente creativa para mi proceso creativo en elaboración en los híbridos.

1.3. Imaginación en la hibridación

Como sabemos que la imaginación es la creación de nuevas imágenes y/o escenas surreales o ideales, forma parte del proceso creativo del ser humano, se integran diferentes elementos elaborados y modificados de la realidad, pocas veces se transmiten emociones a través de ello.

“De esta forma, la imaginación siempre está estructurada por los materiales que brinda la realidad. Ciertamente la imaginación puede crear grados de combinación cada vez más nuevos al combinar los primeros elementos de la realidad” (Vygotsky.1999.P.11).

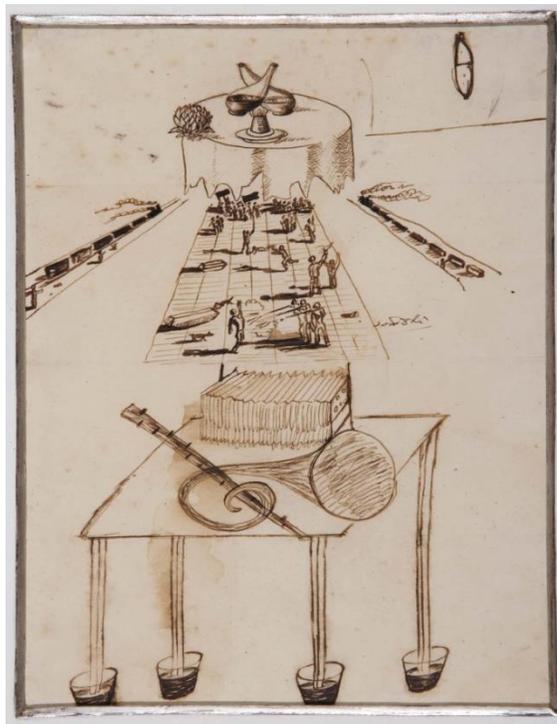
La capacidad de imaginar, de generar y desarrollar ideas, ejemplo de ello, que en la antigüedad que el hombre utiliza la imaginación de plasmar a los grandes bestiarios, representarlos mediante libros, esculturas, vasijas y emblemas, como lo hemos visto anteriormente en la investigación en la hibridación animal en diferentes culturas.

Así de una manera de conservar la creatividad, que se inspiraron en admirar a los fascinantes híbridos, por el aspecto, color y el tamaño, que se relacionaba con la naturaleza o sobre-natural, creando historias, poemas y cuentos que se han conservado hasta en la actualidad inspirando a nuevas generaciones a crear nuevas imágenes a través de ello. En las artes, la imaginación es el proceso creativo, permite manipular información obtenida en lo visual de lo real e ideales, transformarlas en escenas mentales así obtener una imagen visual de manera que pueda ver el espectador plasmados sus sueños, emociones o fantasía.

Por otra parte hablo sentido lúdico en las artes, puede hallar un amplio campo de experimentación de técnicas aplicadas en las artes. La relación con el arte y el juego se han manifestado en distintos movimientos en la historia del arte, grandes artistas que han recurrido al juego como parte de su proceso creativo ejemplo de ello; el surrealismo, cubismo, dadaísmo, performance y el

happening. En las instalaciones de generar espacios lucidos en donde el espectador puede interactuar a partir de la integración de diversos elementos y procurando ir más allá de la contemplación de la pieza, así establecer relaciones entre el juego, trabajo, entre la vida real y la idea.

Un ejemplo del sentido lúdico en el arte y también que lo acompaña la imaginación es "El cadáver exquisito" es un juego que idearon los artistas del dadaísmo para la creación en grupo, el juego consiste en comenzar un dibujo o un texto en un papel y doblarlo de manera que el siguiente participante sólo vea el final del mismo (unas líneas o unas palabras) para continuarlo sin saber lo que hay antes.

Cadavre exquis (Cadáver exquisito) 1932, Salvador Dalí, André Breton, Gala (Elena Ivanovna Diakonova) y Valentine Hugo. Tinta china sobre papel., 27 x 18,5 cm.

La invención del "Cadaver exquisito" es un ejemplo del interés del surrealista por el juego, al azar y los aspectos incontrolados de la ejecución artística, donde se experimenta la creatividad de dibujar cosas, objetos o cualquier imagen que se venga a la mente, en lo cual este juego es de manera cooperativa donde la imaginación interviene en el juego.

Desde mi reflexión considero la imaginación y el sentido lúdico como elemento clave, para crear mis híbridos utilizando el sentido de lúdico me permite combinar partes de animales entre carnívoros y herbívoros, así obtener un híbrido sin tener el modelo en físico. Inspiración mediante amor y fascinación en los animales, que han estado en mi vida, así como en la antigüedad utilizando híbridos conocidos como bestiarios, para presentación de sentimientos, lealtad y nacionalidad.

Los híbridos se ha consideraron a lo largo de la historia que formaron parte del ser humano, con la hibridación animal en las diferentes culturas fueron respetados, venerados y temidos por el aspecto que lo conformaba el híbrido que algunos tenían poderes que poseían por parte de su creación, concedida y maldición. En la actualidad los híbridos mitológicos se consideran como grandes bestiarios a lo largo de la historia, que se encuentra en la literatura, con el paso del tiempo artistas plásticos y escritores tomaron la hibridación como fuente de inspiración para crear poemas, libros, esculturas, cine y hasta incluso nuevos híbridos, que hoy en la actualidad lo hemos en obras plásticas.

CAPÍTULO II

Por otra parte como resultado de la imaginación como fuente creativa son mí artista referente que han utilizado su imaginación para transmitir en sus obras la creatividad en sus sueños o creación, que en el siguiente capítulo se explicó sus obras y la relación con la imaginación. El pensamiento creativo es la capacidad que tenemos de imaginar. Sin imaginación, nuestra habilidad para mezclar realidades y conceptos, de ver las cosas no como son sino como podrían ser, se ve muy limitada. Una imaginación vívida y rica en matices nos ayuda a crear e innovar y a expresar y plasmar lo imaginado en diferentes ámbitos

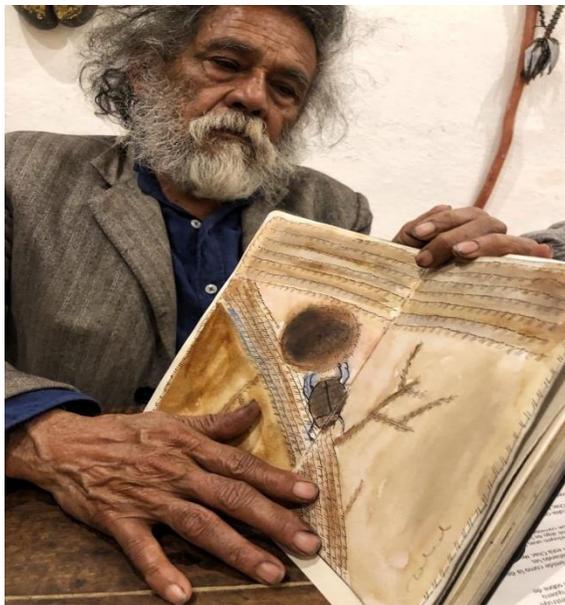
La imaginación es a su juicio una especie de sensibilidad inmaterial o, dicho de un modo más técnico, la capacidad mental de abstraer los contenidos de lo sensible. Aristóteles menciona que lo imaginario emana también del sueño. Por eso hay personas cuyo pensamiento está sumido en la enfermedad o el sueño. La imaginación entra en el sueño en su fase creativa, mientras que durante la vigilia se limita a representar (a poner en escena aquello que fue sugerido). La abstracción y la construcción presuponen la imaginación. (Arnau. Juan. (2020) *"Historia de la imaginación"*)

Escogí a mis referentes, que hablan de su imaginación, su fantasía y la libertad con que los artistas activan sus pensamientos llevándonos a la irrealidad, produce admiración de plasma en obras visuales, libros y películas. Me ayudaron e inspiraron a transmitir mis sentimientos transformarlos en animales híbridos de una manera visual.

Referentes Artísticos

Francisco Benjamín López Toledo:

Un artista, originario de Oaxaca, donde conjugó colores, formas, texturas, volúmenes y seres fantásticos que habitan su inmensa obra. Creador de seres fantásticos (principalmente zoomorfos), ha desarrollado una poética del mundo animal, principalmente de los insectos. Una abundancia de vida silvestre (pájaros, insectos, murciélagos, sapos, iguanas) pueblan una obra impregnada de sus raíces indígenas zapotecas, remezclada en su propia imaginación.

Fotografía del artista Francisco Benjamín López Toledo

Hasta que un día trabajo Junto con Jorge Luis Borges, en el libro de “*Zoología Fantástica*”, donde relatan de un recuento de los animales fantásticos que han atravesado la mitología, la leyenda y la literatura, pero también las páginas de naturalistas, filósofos o científicos que llegaron a creerlos reales.

Elegí este libro porqué habla de los antiguos bestiarios en lo con la finalidad de no verlos como temibles bestias, sino una manera más comprensiva de verlos, como bellas criaturas que habitan en la fantasía y en la imaginación, emanados de sus sueños, miedos e ilusiones más profundos. La manera de que mis

híbridos sean una fuente de inspiración en crear cuentos o fabulas a través del aspecto del híbrido desde lo imaginativo y lúdico.

Libro de "Zoología fantástica" de Francisco Benjamín López Toledo y Jorge Luis Borges.

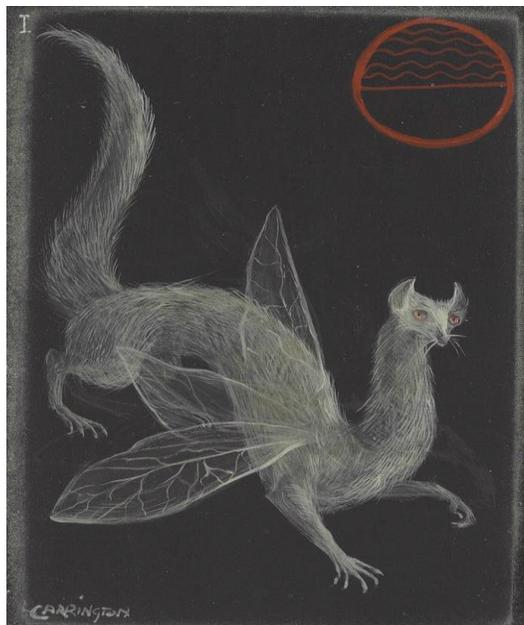
Leonora Carrington:

Artista y escritora inglesa naturalizada mexicana, una mujer soñadora, brillante y con una visión más que diferente. Creo mundos alternos, donde la imaginación funciona trozos de la realidad generando nuevas formas. Recrea mundos surgidos de su imaginación en los que mezcla lo científico, lo místico, lo esotérico y lo mágico.

Retrato de Leonora Carrington en la National Portrait Gallery.

Dónde analiza a aquellos que se incorporan a su obra a manera de seres mitológicos o bien que adquieren aspectos inusuales, además de personificaciones, se incorporan esculturas en la exposición de "Leonora Carrington y sus animales fantásticos".

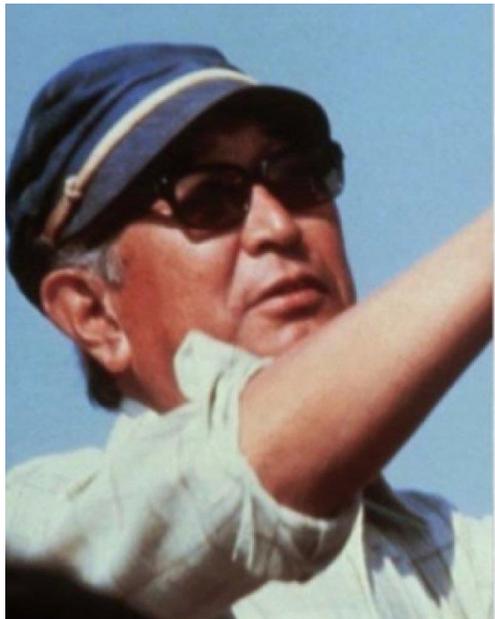
Boceto y escultura de Leonora Carrington y sus animales fantásticos.

Sus personajes quiméricos, animales y seres híbridos (antropomorfos o zoomorfos), cobran una realidad tangible y una presencia escénica innegable ante el espectador, concretando lo etéreo y materializando la sustancia onírica en formas concretas y expresivas que se detienen en sentimientos y magia.

Escogí las esculturas, porque utiliza su imaginación en alterar entre lo real y no real, que podemos ver entre muchas de sus obras, una visión mística y cósmica de la fantasía. También porque desarrollo su propio bestiario, inspirado por su pasión por los animales y sus continuas visitas al zoológico, al igual que a mí que me admiro y les doy un amor incondicional a los animales.

Akira Kurosawa:

Cineasta japonés, se conoce por su gran imaginación que fleja en sus películas sobre problemas que paso las tradiciones y la cultura de su país. Utilizó su experiencia la narración de su historia en la última película que realizo: Los sueños de Akira Kurasawa.

Fotografía del cineasta japonés Akira Kurosawa

Su frase sobre la imaginación y alentar a los futuros directores de cine era: “El poder de la memoria alienta el poder de la imaginación. Y esa es la base sobre la que tenemos que crear algo nuevo”. Akira Kurosawa.

Película de “los sueños de Akira kurosawa”

Elegí su película porque el autor Akira expresa sus sentimientos a través de ello mostrando escenas de tristeza, alegría, muerte y esperanza junto con su imaginación realiza los fragmentos de la historia a través de los sentimientos, con la finalidad de envolver al espectador con las costumbres de la cultura japonesa y la vez empatizar con los personajes mediante la transmisión de los sentimientos de estos. Me ayudó a tener una parte sensible al ver la película, tomar mis sentimientos se conviertan en híbridos llevándolo a una imagen visual una obra pictórica al espectador, donde los sentimientos sean bellos a través del aspecto de los híbridos.

Guillermo del Toro:

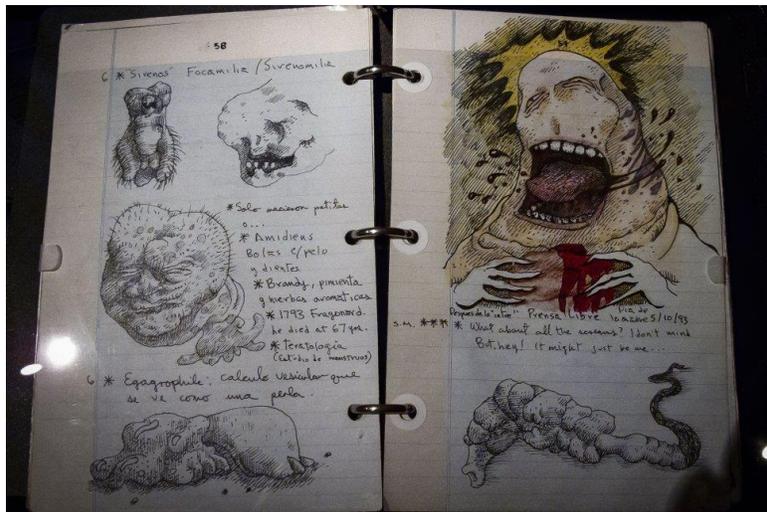
Cineasta mexicano Guillermo del Toro ha forjado un universo fantástico de estética inconfundible en el que palpita una forma única de entender el cine y el mundo

En el mundo de Del Toro, la realidad es el dominio de las reglas y las responsabilidades, y el realismo es una visión de las cosas literal e indescifrable que solo puede contrarrestarse mediante la fuerza de la imaginación.

Fotografía de director de cine Guillermo del Toro

En el centauro se conjugan el caballo y el hombre, en el minotauro el toro y el hombre (Dante lo imaginó con rostro humano y cuerpo de toro) y así podríamos producir, nos parece, un número indefinido de monstruos, combinaciones de pez, de pájaro y de reptil, sin otros límites que el hastío o el asco. (Borges. L. J. Guerrero M. (1957) Manual de zoología Fantástica).

Cuaderno de Bocetos de Guillermo sobre sus míticos personajes.

Tomo de referencia al cuaderno de Guillermo, donde anota las características de nuevos monstruos, que surgieron desde su infancia hasta actualidad, llevando a la pantalla grande. Por otra parte me llamó la atención porque convirtió los monstruos que le temía miedo creando historias sobre ellos, donde combina el ambiente espectacular, tétrico, agobiante, situaciones mágicas o fantásticas.

Esto me ayuda porque también anotó las características de los híbridos visuales, que desde la infancia que empezó en combinar partes de animales.

Pedro Linares López:

Gracias a su poder de su imaginación al servicio de los alebrijes. El humilde cartonero mexicano adquirió fama mundial al representar fantásticas que soñó durante el estado febril que sufrió a los 30 años. Entre las personas para las que trabajó podemos encontrar hasta a la mismísima Frida Kahlo o su marido Diego Rivera.

Fotografía del artista Pedro Linares López, elaboración de un Alebrije.

Fue entonces cuando tomó la decisión de darle vida a sus criaturas del bosque, y aprovechando el arte y las habilidades en cartonería que comenzó con la tarea de representar a aquellos animales extraños que había visto, hizo varios intentos y les dio vida por medio de la pintura hasta que tuvo las representaciones exactas de lo que vio, a sus nuevas criaturas las llamó alebrijes.

Fotografía del artista Pedro Linares López, en su taller de elaboración de alebrijes.

Elijo la obra de Pedro Linares, porque utiliza su imaginación de llevar a sus animales fantásticos de sus sueños a la realidad mediante la cartonería y utilizando colores coloridos. Dando una representación parte de la cultura mexicana en la festividad conocida día de muertos, donde lo Alebrijes son representados como guías espirituales para ayudar trascender a los difuntos al más allá, por otra parte son para alejar a los espíritus malignos de al que tenga un alebrije como regalo por parte de una persona. Esto me ayuda a dar significado a mis híbridos, que se representen como parte de la imaginación sin importar el aspecto que tengan.

Después de conocer los referentes artísticos que utilizan la imaginación ha influido para crear mundos surrealista y seres fantásticos, como el resultado de ello. Dando ejemplos de la imaginación transmitir sus sentimientos, sueños, fascinación hacia los animales en sus obras.

CAPÍTULO III

Los bocetos y las obras que realizo son sobre la hibridación animal. Que empezó desde mi infancia hasta la adolescencia, los animales fueron parte de mi vida y un amor incondicional, en los cual eran para mí una compañía en la soledad y refugio cuando sufrí mucho por las burlas de mis compañeros y los problemas familiares de cada etapa que fueron parte de mi vida. Mis mascotas fueron de mi parte de mi vida hasta ahora, mientras pensaba en olvidar mis problemas, después de un tiempo deje un buen largo tiempo la imaginación, dos años de pronto empecé a imaginarme y elogiarme ¿Qué pasaría si un gato tuviera una cola de serpiente? , ¿Y si tuviera un cuerno de chivo?.

Desde ese día empecé a tener una idea lúdica hacía los animales de crear una hibridación de combinar partes de otros animales, luego empecé a leer sobre los animales mitológicos, en las épocas correspondientes de ellos, para pocos eran la representación de sentimientos, valores, pertenencias y costumbres, así como en los cuentos o narraciones. Al igual que mi hibridación de animales es representar la imaginación y/o la creatividad de crear un híbrido y amor e admiración por los animales.

1.1.1 Propuestas de creación de animales Híbridos de manera visual

Al principio de crear mis híbridos, empecé con los bocetos de animales y retratos de mascotas, que me ayudaron a practicar la estructura, pelaje del animal y los detalles. Mi primer híbrido, hice la boceteria de un conejo, y su depredador un zorro, me empecé a cuestionarme ¿Qué pasaría si combino partes de un carnívoro y un herbívoro? El resultado fue tener un híbrido tierno, a la vez peligroso.

Boceto de Conzor a Grafito sobre opalina, 15 x 15 cm.

Conzor, oleo sobre macocel, 25x35cm., 2019

Desde que realice mi primer híbrido, con la técnica de grafito que me ayudo en hacer a realizar más de ellos, para mí era importante tener el híbrido, para trasladar al lienzo, luego de centrar mi híbrido, coloco las flores o paisajes que

acompañe. Los colores los pinto cuando ya tengo el paisaje y el híbrido en lienzo, me ayuda a captar el ambiente que quiero hacer con ambos.

Boceto de Cabma a grafito sobre papel marquilla, 15 x 15 cm.

El siguiente híbrido es la combinación de un Puma y cabra, se originó cuando veía un documental sobre la vida de ellos, y después paso sobre la ganadería, sobre todo en la categoría de Bovinos, en lo cual me enfoque en la cabra, que utilizaba sus cuernos para defenderse , pelear o lo hacen por exhibición para demostrar su superioridad. Empecé a bocetear y estructurar al puma con cuernos de chivo, para el híbrido tuviese que defenderse de cualquier cosa que lo amenace, como lo hace la cabra. Después del boceto lo traslade a la pintura colocando flores a su alrededor, como estuviese ocultándose para cazar a su presa.

Cabma, oleo sobre macocel., 25 x25 cm.2021

Lobrinc, significa valentía y fuerza, un híbrido que surgió entre la combinación de un Lobo y un rinoceronte, Lobrinc aparece en las temporadas de caza se encarga de ahuyentar a los Cazadores. Vive entre las cuevas o a veces entre lo más alto de las montañas, en las noches aúlla para avisar a los demás animales, cuando inicia y finaliza su trabajo de cuidar y vigilar. Se alimenta de los miedos que surge de los cazadores al ver al híbrido.

Lobrinc , oleo sobre macocel, 50 x 50 cm.2020

Si llegaran a ser cazado e lastimado, Lobricn se encarga que de la persona desaparezca junto con ella, es decir llevar a la persona en un lugar descocido donde nadie puede encontrarlo ni escuchar sus gritos de desesperación.

Ostriblet, es resultado de combinar entre un oso, nutria y pez betta, el hibrido surgió cuando iba a un rio, donde más subes más peligroso es el rio y más te alejas del pueblo, donde las nutrias viven, no todas las veces se veía un oso, empecé a realizar el boceto de crear al hibrido. Utilizar la cabeza del oso, el cuerpo de un nutria y para finalizar agregue la aleta caudal del pez Betta.

Ostriblet, oleo sobre macocel, 30x25 cm.2022

Carbv, este hibrido, es la combinación de un cuervo y cabra, a pesar de su aspecto, a veces se relaciona con la oscuridad o magia negra, el origen del hibrido es cuando, un animal fue asesinado injustamente, se convierte en Carbv. Aparece en las noches para acompañar a los enfermos que están en los hospitales, se encarga de ellos, para que tengan un sueño agradable o visión de un momento alegre, para olvidar sus dolores y tristezas

Carbv, oleo sobre macocel. 30x25 cm.2021

Serpgat, es la combinación de mi gato y la serpiente de cascabel, se origino cuando estaba sentada en a lado de un árbol de frutas, mi gato empezó a escalar el árbol, luego se hecho y empezó a mover la cola como si fuera como una serpiente. Entonces decidí dibujar a mi gato con cola de cascabel. Así pueda distraer su presa con el movimiento de su cola- cascabel.

Boceto de Serpgat a grafito sobre papel opalina. 12x14 cm.

Colbgat, combinación de un gato y un colibrí, que para mí son animales relacionados a personalidad, el colibrí lo admiro por ser un ave pequeña una mirada inocente, y hermoso por sus colores de pluma. El gato por sus ojos y agilidad que tienen de estar alerta de cualquier sonido.

Gatbril, oleo sobre macocel, 35x25 cm.

El cuerpo y los colores de las plumas del colibrí que son la presentación de mis emociones, y las orejas del gato me describe que soy una persona introvertida.

Fomep, es el guardia de los mares, ríos y océanos, se encarga de cuidar durante las noches a las personas que se pierden en las navegaciones o islas, les consigue alimentos mientras ellos duermen y puedan sobrevivir.

Mientras que fomep busca a los barcos de rescatistas, mientras utilizan la voz de la persona perdida, para que sea escuchado y así guiarlos donde está el o los naufragos.

Fomep, oleo sobre macocel, 30x25 cm 2021

A pesar de tener la apariencia tenebrosa, es un híbrido acuático tierno, es la combinación entre una foca, pulpo y morsa marina. Vive entre lo más profundo de las aguas.

Canbr, se creó cuando fui al zoológico, pase en el habitat de los Tucanes , que te observaban cuando pasaba gente con cámaras, y fue algo muy curioso que se me paso por la mente , porque no agregarles cuernos de cabra, se vería muy interesante si tuviere ese aspecto del ave, así surgió el híbrido aéreo.

Canbr. Oleo sobre macocel, 25x25 cm.2021

Después de pintar y dibujar los primeros híbridos, por un tiempo empecé solo bocetear a los siguientes híbrido anteriores con elementos de flores para tener idea de su habitat natural, jugando con las matices de las flores.

Lobrich y Conzor , a grafito, rotulador, sobre pale opalina. 15x15 cm. 2021

El primer boceto a color trabajé con mis dos híbridos; Conezor y Lobrinc, Me atreví poner colores en las flores, con la técnica de grafito, rotuladores de colores y estilógrafo sobre papel opalina.

Boceto a color con elementos (flores).

Después de practicar a color, decidí mejor a solo bocetear sin color a más híbridos, que me imaginara para no perder la combinación de partes de otros animales y que pasaba por mi mente.

Jerfant, se origino cuando dibuje a un Jerbo, mientras veía un documental sobre los animales cercanos a los roedores, a pesar de la ternura, corre peligro durante la noche que buscan su alimentó. Recordé los colmillos de los elefantes que los utiliza para defenderse y embestir de los demás animales que lo amenazan.

Boceto de Jerfant a grafito sobre papel oplina de 10x14 cm.

Al jerbo le dibuje unos mini colmillos de elefante, para que pueda a espantar a sus depredadores por el aspecto que tiene el híbrido llamado Jerfant.

Después realice un boceto donde combine a un alacrán con un colibrí, porque me pareció interesante crear un híbrido peligroso a la vez tierno, así pudiera defenderse de los depredadores.

Boceto de Colcran a grafito sobre papel marquilla, 15x15 cm.

Avedo, la combinación de un ave y el cuerno de venado, se creó cuando veía un documental sobre aves del todo el mundo, donde como eran su vida y de los peligros que se enfrentaban cuando buscan alimentos. Entonces decidí poner los cuernos de venado al ave, para que pueda camuflar entre las hojas y las ramas de los arboles, así pueda buscar su alimento tranquilamente.

Boceto de Avedo a grafito sobre papel opalina, 8 x 12 cm.

Ravet, se oculta entre los arbustos o cavan su túnel para esconderse, se encarga de cuidar las plantas de los invernaderos y de las cosechas, durante las noches. Aparece en las temporadas de primavera, guarda los tallos y semillas de las plantas, para luego el mismo siembra para tener su alimento a la vez.

Boceto de Ravet a grafito sobre papel opalina, 15x15 cm.

Ardcalez, una obra pictórica que experimente los colores que se utilizan para los alebrijes, en el pelaje del híbrido. Dando un sentido místico de un sueño, sobré la imaginación de combinar con el híbrido en representación de colores de los sueños.

Ardcalez oleo sobre macocel, 35x25 cm.2021

Ranpigr y Hubchill , aparecen en las temporadas de otoño, Hubchill combinación entre un hurón, búho y Chinchilla , se encarga de cuidar las montañas y árboles frutales, Ranpigr cuerpo de iguana, ojos de rana, pico de pato y cola de león , vigilar los ríos y lagunas , se encarga de no haiga personas ahogadas o arrastradas por las corrientes.

Boceto de Hubchill a grafito sobre papel opalina. 15x15 cm.

Boceto de Ranpigr a grafito sobre papel opalina. 15x15 cm

A pesar de tener es aspecto de ambos híbridos, son pacíficos y tímidos, dejan en los campos de cultivos la buena suerte , pará que tengan más arboles y cosechas buenas, como recompensar de cuidar su habitad , también porque le han dejado una ofrenda a ellos , como una forma de agradecimiento de cuidar la naturaleza , los ríos y bendecir sus cosechas.

Ranpigr y Hubchill, oleo sobre lienzo, 50x60 cm.2021

Gatvend, se originó cuando iba de visitar a mi familiares fuera de la ciudad, durante la carretera hicimos paradas continuas para ver las llantas, por el camino aun ese tiempo era de terracería y hierbas grandes, donde bajaban a los venados a descansar, son cautelosos y atento por cualquier sonido y movimiento.

Gatvend, oleo sobre macocel. 20x20 cm. 2021

Lo vincule con un gato porque ellos también tienen es agilidad y destreza que los venados. Realice el boceto con flores a color para tenga una idea de elementos que le agregaría. Gatvend tiene las orejas y los ojos de gato, cuerpo de venado, en el lienzo a color pongo al híbrido en medio de las flores, que te observan.

Jaquetzbel, empezó un boceto de jaguar, que para mí los felinos son especiales, los admiro por su agilidad y destreza de cazar. Mientras dibujaba agregue alas del quetzal que me gusta por los colores que tiene y lo describe, puse la cabeza de un xoloitzcuintle, por el último detalle puse la cola de la víbora de cascabel, dando al híbrido como guardián de selva.

Boceto de Jaquetzbel a grafito sobre papel opalina.12x12 cm.

Cobamoll, un híbrido combinado entre un caballo, un mono y un conejo, se aparece en las estaciones de primavera y verano, se encarga de cuidar los campos de cultivo, le gusta estar temporadas de lluvia, porque así aprovecha ayudar las cosechas sean buenas y prosperas en los siguientes años

Boceto de Cobamoll a grafito sobre papel opalina. 12x15 cm.

A pesar de su apariencia del híbrido, es amigable y juguetón. Cuida en las noches a los animales del campo.

Cobamoll, oleo sobre lienzo. 35x25 cm.2022

El híbrido está conformado de un tigre de bengala, gallo y un buey, hice referencia al calendario chino donde nombra a estos animales, surgió la idea de combinar a los cuatro animales, porque me gusto la idea del aspecto del híbrido.

Tigll, oleo sobre lienzo. 35x25 cm.2022

Al momento de bocetear y realizar obras de los primeros híbridos, empecé a tener más imaginación para crear, entonces en adelante decidí hacer mas híbridos que se me venían a la mente.

Boceto de Codtoso y Purmorr a grafito sobre papel opalina, 20x15 cm.

Los dos híbridos son resultado cuando fui al zoológico, el primero es Codtoso, se me hizo curioso poner a una cabeza de pato a un cocodrilo y pastas de oso, para no tener miedo por el aspecto que tiene el animal acuático. El segundo es Purmorr surgió porque en la salida del zoológico vi a un cachorro que alcance su nombre que se llama pig, entonces cree aun híbrido con cabeza de una cría de un puerco y el cuerpo de un cachorro.

El siguiente híbrido surgió cuando vi un documental sobre los animales de África, donde el perro salvaje luchaban por proteger su alimento, entonces dibuje al perro con el colmillo de rinoceronte y patas traseras de una cebra, dando un aspecto temible hacia los demás depredadores.

Boceto de Rincper a grafito sobre papel opalina. 12x12cm.

Jirhurillo, híbrido semi- acuático, que viven en las orillas de los ríos , a la vez en cuevas , no le gusta interactuar con las personas, se encarga de cuidar tesoros enterados en su territorio, a pesar apariencia de tierno, es peligroso por defenderse o proteger su territorio , tiene una sustancia de inmovilización en sus colmillos, que le permite defender y así escapar por pocos segundo que dura la sustancia, su origen se desconoce, solo parece en las estaciones de otoño y las temporadas de lluvia, la combinación del híbrido es de una jirafa, Hurón y un zorrillo.

Boceto de Jirhurlo a grafito sobre papel fabriano. 12x10 cm.

Es siguiente híbrido es Macodriallo, combinación de un mapache, cocodrilo, zorro y armadillo. Se encuentran en las selvas y pantanos, aparece en las estaciones de primavera y verano. Vive en las copas de los árboles frutales, se desconoce de su origen, aparece en luna llena para cuidar a los nuevos árboles frutales.

Boceto de Macodriallo a grafito sobre papel fabriano. 12x15 cm.

Para concluir con los realizados bocetos, había hecho un dibujo de mi gato pero

le agregue un cascabel de una víbora, así que realice otro dibujo de mi gato y su cola de cascabel, le añadí otra parte de un animal, que fue una cabra, así tener un híbrido combinando partes de los animales.

Boceto previo del híbrido

Con la finalidad de recuperar las combinaciones posibles que surgieron en mis sueños, ideas y pensamientos desde mi niñez. De la manera de cómo puedo mostrar a mis híbridos a través de mis sentimientos, las primeras obras y bocetos de la hibridación animal que he realizado son referentes visuales de combinar. Ahora construir obras y bocetos con un estilo personal donde pueda convertir mis sentimientos en híbridos. Sin importa el aspecto del híbrido sea tomado como un referentes de la imaginación, de una manera que inspiré al espectador de crear un cuento, historia o hasta incluso su propios híbridos, el proyectó tiene la finalidad de tomar la importancia de la imaginación.

Híbridos en relación de mi Auto- análisis.

Para crear los siguientes híbridos ahora en relación hacia mí, tomo en cuenta los animales en manera visual el color, tamaño, pelaje y forma, así obtener el conocimiento o idea de crear un híbrido, a través del sentimiento. Cada parte de animal tiene una manera que me identifica con el híbrido, un ejemplo son los gatos que parecen que los considero ágiles, astutos y orgullosos, me identifico con ellos. Realizo bocetos de mas híbridos, para no verlos como visual sino desde la imaginación y creación, con el cual elegiré una obra que en relacione, en que me hizo sentir, y en que quiero expresar. Con la finalidad que cada parte del híbrido relaciones con mi sentimientos o personalidad.

Boceto 1, grafito sobre papel marquilla, 15x12 cm.

Boceto 2, grafito sobre papel opalina, 12x8 cm.

Boceto 3, grafito sobre papel opalina, 12x8 cm.

Boceto 4, grafito sobre papel opalina, 12x8 cm.

Boceto 5 seleccionado para realización de la obra

Elegí una serie de bocetos para la realización de la obra, para trabajar en el lienzo y de esta manera hubo momentos de cambios en las diferentes posiciones para generar mi híbrido, así empecé a bocetar una pose para el primer híbrido que representa mi personalidad que cambia de manera temporal, a veces tranquila o alegre.

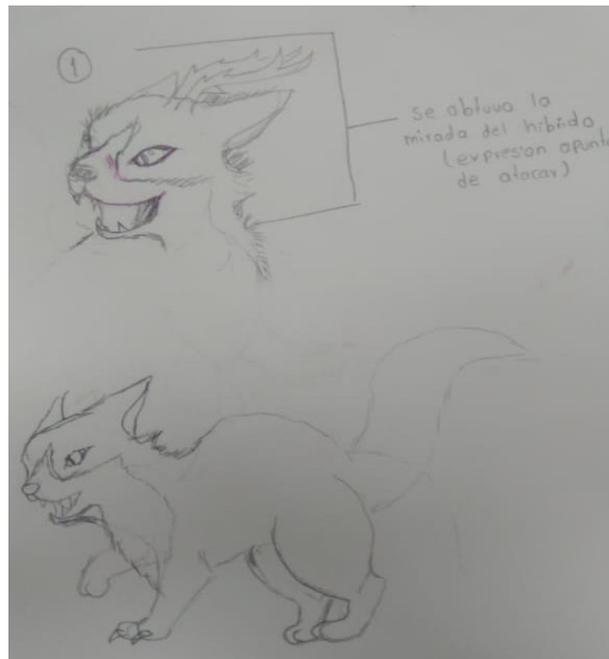

Boceto de postura de Zorgat seleccionado

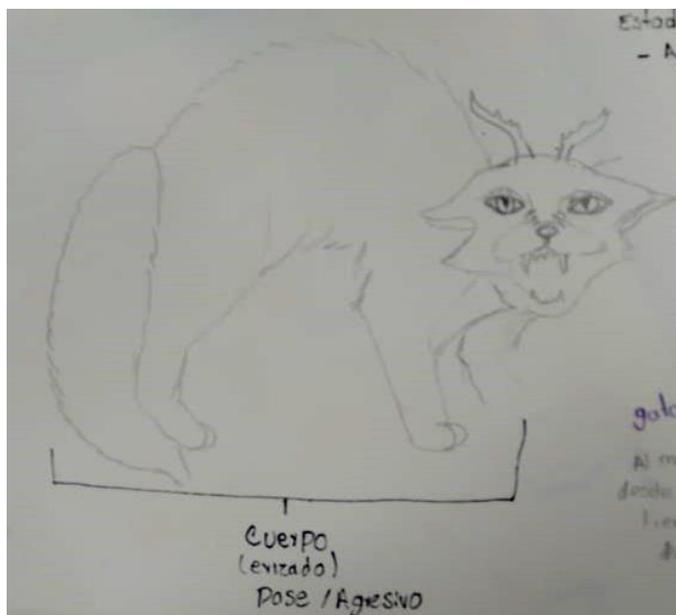
Primer obra terminada representación de mi personalidad
tranquila

Después de obtener la pose del primer híbrido, mediante el estudio de modelo visual que fue mi gato. Para siguiente la segunda obra con la personalidad agresiva, igual manera bocete la pose y la expresión con la cual describiría la segundo híbrido de mi personalidad oculta.

Boceto de Postura de Zogart

Obtuve la expresión de amenazante, ahora busque la pose del híbrido como utilice mi gato como modelo, entonces realice bocetos a manera de completar la expresión, gestos y posturas de un gato erizado. El significado de un gato esta erizado es porque estaba a punto de atacar, dando una advertencia es decir que si se acerca mucho en su espacio este hace el movimiento para decir de manera visual, >>si te acercas mas, te atacare<<.

Boceto de postura seleccionado (erizado).

El mismo híbrido con dos personalidades más, donde uno representa mi exterior tranquila, callada y pacífica, el segundo refleja mi verdadera personalidad que soy una persona introvertida pero con agresividad si alguien persona se acerca mucho a mi espacio personal.

Resultado de la segunda obra

Las partes de los híbridos son la representación de mi sentimientos y de mi personalidad, con el gato me siento identificada, porque son misteriosos, pero muy seguros de sus movimientos, por eso coloque parte del gato en los ojos y el cuerpo. el otro animal que conforma es el zorro porque son astutos, hábiles e inteligentes en lo cual también me caracterizo para resolver cualquier situación o problema que atravesase o se oponga. Y el último para concluir el híbrido que son las asta de venado para mi representa una especie de tiara generando al híbrido llamado Zorgat el aspecto de astucia, orgulloso y majestuoso, en dos personalidades más donde es pasivo como mi respectiva personalidad, desde mi interior y el segundo refleja mis otros momentos que tengo en las etapas de mi vida.

Zorgat, oleo y acrílico sobre lienzo, 2 soportes de 25x 30 cm.

Después de terminar la obra que fue resultado de un trabajo gráfico-experimental, en donde expreso de manera plástica mis cambios de personalidad tanto interna como externa, logro con este proceso creativo diferentes secuencias de las posiciones de mis híbridos, para ello escogí las descripciones de mi verdadera personalidad utilizando a Zorgat erizado. Para ello experimente con materiales y diferentes técnicas, para la primera práctica empiezo a realizar con cartón, barra Das y pintura acrílica, con la finalidad de no perder la textura y la pose de Zorgat.

Técnica de Collage de Zorgat en cartón y Barra Das

Utilizando la técnica del collage con cartón en pequeños trozos, le doy forma al pelaje de Zorgat erizado sin perder la postura, dando un efecto tridimensional. Al momento de realizar el collage de cartón decidí pintar los cartones del color original, porque si veía blanco en las partes donde iba el pelaje, sentía que no se apegaba a la postura del híbrido y se perdería. Entonces decidí colocar los colores correspondientes del Zorgat, utilicé la Barra Das para colocar en las partes pequeñas, que veía difíciles de pegar con el cartón, ya que un material que se puede manipular con agua, se queda con la forma y seca rápido.

Al finalizar la obra me ayudó combinar materiales que para mí fue divertido utilizarlos ambos porque se podía utilizar en las partes del pelaje erizado, también con la ayuda de la pintura acrílica no se perdió la intención de no perder la pose, textura y expresión. Después de experimentar el collage realizare a continuación otra técnica con la misma posición de Zorgat erizado, porque al trabajar me ayuda a tener experiencias y técnicas, que me permiten experimentar y manipular los materiales.

La siguiente técnica se realizó con elementos naturales como semillas de girasol, hierba amarga, pétalos de rosa, tallos y hojas del árbol de fruta de Carambola. Que representan mis cambios de personalidades, así como los diferentes matices y colores que la propia naturaleza nos genera.

Inicios con la Técnica mixta; elementos naturales

Los elementos naturales que elegí para la realización de la obra, son limitadas porque representan la personalidad externa como interna en una sola postura del Zorgat erizado. Ejempló como la hierba amarga que representa mi fuerte personalidad, los pétalos de rosa colores claros son la personalidad externa que significa tranquilidad, las hojas de Carambola color amarilla son para mí un color especial que no podía faltar, para algunos el color amarillo es considerado un color despreciable así para completar utilizo el color porque combina con el erizado y el significado del desprecio. Las semillas de girasol las utilicé por el color negro, es mi color favorito que representa la soledad y a la tranquilidad en lo cual describe mi personalidad interna.

Zorgat con técnica mixta de elementos naturales

Al concluir me gusto trabajar con elementos naturales que tenia a la mano, esto me ayudo a elaborar la obra, de esta manera formo a Zorgat erizado, mediante los matices de los tallos y pétalos. Propuse el reto de utilizar los elementos naturales limitados para que realizara y me ayude a expresar mis personalidades, mediante pocos elementos y a la vez experimente las texturas y los colores. Ya que nunca había utilizado esta técnica, de diferentes elementos que se relacionan con mis cambios de personalidad.

Posteriormente utilice colores que tienen un significado personal, cambiar el pelaje de Zorgat a colores, utilizando la técnica de colores en los famosos Alebrijes. Cada color tiene relación y significado en mis personalidades tanto interna como externa. Empecé hacer el boceto grande para que pueda trabajar con el pelaje, en lo cual me enfoco en la textura y la forma de erizado, experimentado combinar colores en vez del color original de Zorgat.

Boceto de Zorgat sobre dos lienzos

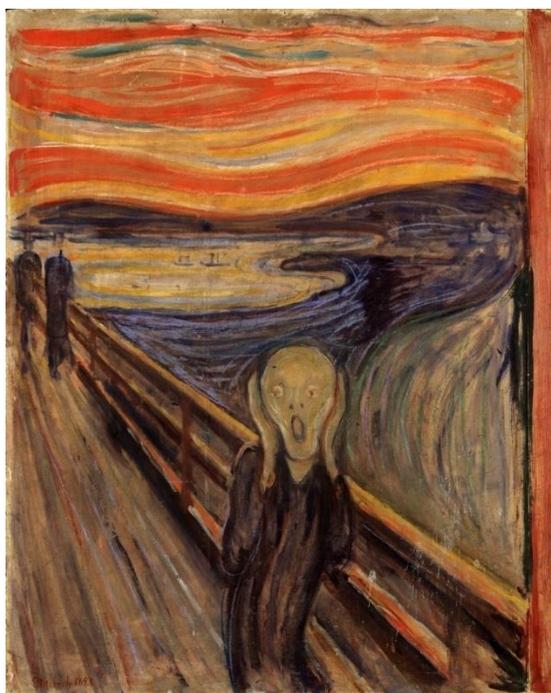
Llevar al híbrido a un tamaño más grande dividido en dos soportes, me ayudo a observar el pelaje, al principio no fue fácil porque era utilizar otros colores que no sea el color del original Zorgat. La técnica que utilicé fue la misma que se representan en los Alebrijes , colores que tienen un significado espiritual, armonía, naturaleza, empatía, amor, alegría y lujo.

Obra concluida de Zorgat con la técnica de colores en soportes de 25 x 30 cm.

Los colores que elegí para elaborar son el amarilló que anteriormente lo utilice en la técnica de elementos naturales, un color que significa desprecio, combinar con el híbrido erizado, que nos da resultado el aspecto de miedo. El azul un color que representa la tristeza, verde es tranquilidad que me recuerda la naturaleza, blanco empatía hacia pocas personas, morado es enojo, porque es un color casi cercano del tono del negro, rosa es ternura y finalmente el rojo que para mí significa energía.

Al principio tuve un percance en pintar de diferente color del pelaje, no sabía cómo colocar los colores para que se combinaran, decidí seguir pintando con colores dando al híbrido un efecto degradado, con la finalidad de representar los colores en Zorgat sin perder la postura. Para la siguiente obra utilice los colores del cielo de la pintura de "El grito" de Edvard Munch. En el cual puse en práctica el experimentar con texturas, las pinceladas fueron ligeras sin presión durante la aplicación de los colores de acuerdo con la pintura original del "El grito".

"El Grito" de Edvard Munch

Colores del cielo de la obra del "El grito" de Edvard Munch

Tome como referente y con la finalidad de combinar el expresionismo de la pintura de Edvard Munch y Zorgat erizado, para la realización del trabajo coloque en lienzos grandes dividido en dos soportes del tamaño de 30 x 25 cm, para hacerlos en grande y de esta manera me ayudan a practicar con calma y observar el pelaje

Boceto de Zorgat en tamaño grande, dividido en dos lienzos de 25 x 30 cm.

Combine los colores de la pintura de paisaje de Edvard Munch del “El grito” porque refleja la ansiedad y la angustia del ser humano y combinar a Zogat que esta erizado, anteriormente describo el significado de la postura del Zogat erizado, de esta manera es una forma de defensa para protegerse de los demás. La idea de combinar surgió porque Zogat expresa su grito para defenderse, para hacer referencia de otras obras elegí “el grito” de Edvard Munch, que significa según los críticos de arte “el grito de la humanidad” que me pareció divertido colocar los colores de la pintura de “El grito” y la postura de Zogat.

Obra concluida de Zogat con colores de la obra "El grito" de Edvard Munch, sobre dos soportes de 25 x 30 cm.

Las diferentes técnicas que realice fueron un reto en utilizar diferentes elementos ilimitados para expresar a Zogat erizado, en lo cual fue al principio difícil la manera en utilizar otra técnica que no sea el oleo, lo divertido fue poner en práctica mi imaginación para resolver en la manera de cómo utilizar los elementos que tenía para elaborar al híbrido y no perder la postura de erizado. Para concluir con el ejercicio de práctica realice Zogat en un pequeño macocel de 15 x 20 cm donde coloque los elementos y colores como elabore anteriormente logrando la misma pose de Zogat erizado.

Obra concluida con Técnica mixta de los trabajos anteriores, soporte de 15 x 20 cm

En este ultimo coloque los materiales que utilicé en las practicas, me ayudaron a que no lo solo pueda hacer en una sola técnica, si no con elementos que tengan a la mano, utilizar otros colores de las pinturas famosas en diferentes periodos, jugar y manipular los materiales. Con la ayuda de la imaginación expresar mis cambios de personalidades en texturas y matices.

Lenguaje corporal (animales domésticos)

Después de utilizar diferentes técnicas con Zorgat erizado, ahora relacionar mis emociones en el lenguaje corporal de los animales, que sea interpretado para saber el estado de ánimo de los animales. Donde trabaje con el híbrido Hunjinrzo que se creó mediante la realización de Zorgat y prácticas de técnicas, representa mis emociones interiores, con parte de diferentes animales que son tranquilos y tímidos desde mi respectiva.

Hujinrzo, acrílico sobre macocel, 15 x 20 cm.

En diferentes poses cambia el híbrido de acuerdo con mis cambios de personalidad, la primera en dónde está tranquilo, amable y alegre dónde representa mi personalidad externa y el segundo cambia de pose a un estado de tristeza, desesperación y enojo.

Hujinzo, acrílico sobre macocel, 15 x 20 cm.

En los siguientes cuadros, utilizo las posiciones que se relacionan con el lenguaje de los animales; para interpretar sus estados de ánimo. Con la finalidad de concluir los trabajos, bocetos y obras que realizado a través de la elaboración de Zorgat; en relación de cómo expreso así como represento a través de mis pinturas los cambios de personalidad interna como externa a través de estos personajes.

Ardveno, oleo sobre macocel. 15 x 20 cm.2022.

Plasmo al híbrido con la pose de un canino a punto de brincar, que significa que está feliz y por lo mismo pretende hacerse ver o quiere jugar, transmito mis sentimientos externos que es la felicidad, que surge cuando estoy alegre y tranquila: estoy disfrutando de una comida favorita y admirando un hermoso paisaje.

Gabgre, un híbrido conformado con parte de diferentes animales que son la presentación de mis cambios de personalidad tanto interna como externa; enojo (cuerpo de tigre), desesperación (cuerno de Buey), pasiva (parte trasera de Canino) y valentía (cola de gallo). Para completar el aspecto del híbrido utilizo la pose de un gato acostado boca arriba o mostrando su pecho, que significa que está tranquilo y quiere atención y afecto. Con la finalidad de dar al híbrido una personalidad interna y de tener cambios, doy afecto y confianza a la persona que más quiero y respeto.

Gabgre, oleo sobre macocel. 15x20 cm. 2022

La siguiente obra pictórica, fue donde mi modelo es mi mascota (cobaya), representa mi felicidad, en ella combine con la cola del pavo real que significa majestuoso; lo relaciono con la autoestima y por último las patas de mi gato lo utilizo para representar y ocultar mi personalidad interna; tristeza y debilidad. Con la pose de un canino que está de pie, logro el significado de estar alerta así como dando el apesto de estar atento.

Taqbom, oleo sobre macocel. 15x20 cm 2022

Por último elabore a Murceon con partes de los siguientes animales en relación de mis emociones; miedo (cola de cocodrilo), fortaleza (cuerpo y melena de león) y resentimiento (rostro de murciélago). Con la postura tranquila, al estar bajo el agua, pretendo relacionarlo con mis emociones y la pose da un aspecto que estoy en un momento de confusión y desesperación, en un punto que necesito estar alejado de mis problemas.

Murceon, Oleo sobre macocel, 15x20 cm.2022

Con el trabajo pictórico que he realizado hasta ahora y el poder utilizar diferentes técnicas que para mi fueron momentos de experimentación, me han inspirado a crear más elementos híbridos, desde un sentido lúdico de combinar partes animales con la finalidad de obtener un híbrido a partir del autoanálisis desde lo subjetivo partiendo de mis cambios de personalidad tanto interna como externa.

Exposición Virtual:

Como etapa virtual de mi proceso creativo, realice una exposición virtual sobre mi serie pictórica denominada "Zorgat"; en la cual tomo en cuenta mi subjetividad, para la creación de mis seres imaginarios en donde la denomino la hibridación animal a través de la imaginación.

Como resultado del video que compartí de la exposición virtual, denominada Zorgta, presento los comentarios que realizaron los seguidores forma de hacerse al arte:

- La narrativa sobre tu proyecto de pintura ilustra justamente lo que mencionas sobre la identificación de los animales híbridos que a través de tu imaginación plasmas las pinceladas en cada una de tus obras: la escena de cada obra refleja

e insinúa y a la vez son conmovedoras en la mirada de cada animal híbrido, dando forma en la curvatura del cuerpo, así como de las extremidades, cada obra muestra el sentimiento hacia lo bueno o denota dolor, donde has logrado el aspecto psicológico de una manera directa de tus estados transformándolos en las paletas que elegiste para transmitir el carácter malvado, estado momentáneo. Identificar el núcleo de una obra es difícil, ya que cada una tiene su esencia.

Marlene Ozuna López.

- Me llama la atención como es que a través de los animales (o híbridos) te expresas, y tratas de asociarlos a por ejemplo tus miedos y sentimientos, en el que aparece en el 3:58 particularmente siento que también me puedo identificar un poco contigo y pues si me parece muy bien como relacionas hasta las poses y acciones de los híbridos.

Marcela Tamayo

- Mi comentario sobre tu vídeo es: las exposiciones virtuales son una nueva modalidad que hoy en día se están presentando, me pareció bien tu propuesta, porque no es fácil armar una exposición así, y además poder hablar frente a un público virtual, además es una manera de poder conocer el trabajo de un creador, muchas felicidades.

Eric Vázquez

- Su exposición en Youtube, es un tema interesante, veo que se preparo de manera correcta para hablar de su proyecto.

Carlos Irving

CONCLUSIÓN

Conocer la hibridación animal en las diferentes culturas, me ayudo a saber en que el hombre antiguo lo representaba y lo relacionaban con lo divino, maligno, naturaleza o con los dioses de la época antigua, con la ayuda de la imaginación plasmarlos en cuentos, poemas , emblemas, sellos y esculturas con la finalidad de conservarlos cómo grandes bestiarios de la antigüedad y que representaban importantes en su cultura y que las personas se inspiraran a través de los híbridos para crear historias, fabulas o libros. “Las criaturas fantásticas han estado siempre presentes en la imaginación y la creencia de la raza humana. (Cortez V. Anet (2008) *“Dragones, unicornios y otras criaturas fantásticas”*)

Cada cultura tiene sus híbridos que lo destacan, cambian la manera de verlos de acuerdo con el aspecto del bestiario en su época. Cada bestiario tenía un papel importante, algunos eran guardianes de los reyes o cuevas, protegían al pueblo, formaron parte de los dioses, incluso eran venerados por estaban relacionado con las manifestaciones de la naturaleza. Mientras lo demás bestiarios que tenían el aspecto desfavorables eran la razón de la catástrofe pasa a las gente o el pueblo, se relaciono a lo maligno. Así el hombre antiguo realizó fabulas y moralejas para la síguete generación en la manera en que se utilizo a los grandes bestiarios para representar lo bueno y lo malo. Aunque después se considero parte de la imaginación del hombre antiguo una manera de imaginar de relatar el mundo antiguo como parte de su viaje o su vida que lo rodeaba.

Eran libros, con texto e ilustraciones, en los que se describían someramente las características de los animales y posteriormente se interpretaban, vinculándolos con motivos religiosos y creando una red simbólica. (Traducción de Ayerra.R.M.,Guglielmi.Nilda.(1917).“El Fisiólogo: Bestiario medieval”)

Desde la antigüedad hasta la actualidad aun se conservando , gracias a estas presentaciones, algunos artista se han inspirando a través de los bestiarios,

creando sus propios animales fisionómicos conformados mediante su sueño, idas al zoológico y pasión por la mitología realizar sus propios bestiarios, elaboración de un libro para que se conserven los bestiarios antiguos y no verlos como terroríficos sino ver los como parte de la imaginación , y por otra parte otros artista se han tomando la imaginación como fuente principal elementos de la creatividad, se han ayudado a crear seres fantásticos que surgieron desde su niñez, combinando sus sueños, realidad y su cultura, ambas creaciones decidieron llevar sus sueños , inspiraciones y creatividad llevando a la pantalla grande y por ultimo un artista para el sentido lúdico e imaginación que surge desde la niñez, es importante para hacer, crear o elaborar alguna cosa dónde todos podemos participar para trabajar en equipo.

La imaginación es a su juicio una especie de sensibilidad inmaterial o, dicho de un modo más técnico, la capacidad mental de abstraer los contenidos de lo sensible. Aristóteles menciona que lo imaginario emana también del sueño. Por eso hay personas cuyo pensamiento está sumido en la enfermedad o el sueño. La imaginación entra en el sueño en su fase creativa, mientras que durante la vigilia se limita a representar (a poner en escena aquello que fue sugerido). La abstracción y la construcción presuponen la imaginación. (Arnau. Juan. (2020) *“Historia de la imaginación”*)

Con mis referentes que he elegido, me han reforzado mas la imaginación en la manera de representar mis híbridos que han surgido desde la imaginación, una manera en la cual mis cambios de personalidades sean convertidos en los híbridos mediante las texturas, poses y colores. Con un sentido lúdico de combinar partes diferentes animales entre los aéreos, acuáticos y terrestres. Mediante la realización de las obras, me han ayudado a practicar mas en el pelaje de los híbridos y en la poses mediante los bocetos así plasmarlos al lienzo, cada hibrido tienen una historia de su origen, mediante idas al zoológico, recuerdo de viajes, documentales y principalmente en mis macotas. Cada parte que conforma el hibrido se relaciona con mis cambios de personalidades, un ejemplo de ello es Zorgat es mi propio reflejo, con el experimenté diferentes técnicas en lo cuál fue un reto de utilizar varios elementos, dónde experimente las texturas, colores y formas de representar a la vez de no perder la postura.

El arte medieval es una fuente fundamental para comprender, una vez más, tanto la mentalidad de la época hacia los animales como la complejidad y la ambigüedad con respecto a su representación. Desde las primeras manifestaciones paleocristianas surge una simbología estrictamente medieval basada en la interpretación de la fauna. (Dolores. M^a.Carmen. (1995). *"El símbolo animal en la cultura medieval"*).

una manera creativa e imaginativa de representar mi cambio de personalidad en mis híbridos, con el sentido lúdico de crear una gran gama de híbridos llevar de una manera visual mediante una serie pictórica al óleo, dónde los espectadores puedan ver fascinación, admiración y un amor incondicional que les tengo a los animales, que han inspirado a crear estos híbridos y al mismo tiempo puedan realizar sus propios bestiarios, libros o historia a través de la hibridación animal, que forman parte de la imaginación, sentido lúdico y creatividad.

Los bestiarios comenzaron a ser muy leídos y a ser tomados como obras de consulta, además de contener moralejas y parábolas. (Cortez V. Anet (2008) *"Dragones, unicornios y otras criaturas fantásticas"*).

Utilizar la hibridación animal para presentar con ayuda de la imaginación que surgió desde la niñez desde un sentido lúdico de combinar partes de diferentes animales, presentar de manera visual en una obra pictórica de cómo está conformado un híbrido, como resultado de tener que realizar varias gamas de bocetos de híbridos que han surgido. Después de elaborar bocetos donde cada parte de los animales, ahora son la representación de mis cambios de personalidad, utilizar mi imaginación en hacer diferentes posturas para dar expresiones a los siguientes híbridos. En donde experimentar texturas y matices me han ayudado hacer mis obras con elementos limitados, transmitir mis personalidades a través de colores sin perder la postura del híbrido.

Desde un principio las primeras propuestas de los híbridos; fue con la finalidad de recuperar las combinaciones posibles que surgieron en mis sueños, ideas y pensamientos desde mi niñez. Continuamente al elaborar dibujos, surgieron nuevos elementos para representar otros tipos de híbridos de la manera visual de combinar partes de animales llevando a una serie pictórica, dónde expreso la

admiración y amor por los animales, que me han acompañado hasta ahora y han estado en momentos de tristeza. Realizo la siguiente línea relacionada con mis cambios de personalidad, dónde puedo experimentar y trabajar en diferentes técnicas y tonalidades con esto me ayudo retomar, fortalecer a crear más híbridos, dónde expreso mis sentimientos y emociones en lagunas posiciones de los híbridos.

Utilizo el lenguaje de los animales domésticos, que se han interpretado para sus estados de ánimos de los animales, cada parte de los animales son la expresión de mis sentimientos internos; alegría, enojo, soledad, angustia, melancolía, desesperación y tristeza, para completar la pieza del híbrido, utilizo una pose, de una tal manera, que expreso lo que siento. Trasformar mis cambios de personalidad a través de los híbridos, me facilita completar la manera de expresar y representarme a través de estos personajes.

ANEXO UNO

A continuación realizo otros híbridos en relación desde mi respectiva de ver las personas que me rodean, es decir la manera que está conformada el híbrido con partes de animales, en que considero que es el tipo de carácter que tiene la persona y utilizando en lenguaje corporal en lo cual es su sentimientos o emoción que lo caracteriza. (Animales domésticos). Con la finalidad de seguir combinando partes de diferentes animales y dando un significado creativo e imaginativo de relacionar emociones con las características de los animales.

Conparda. Grafito sobre papel fabriano, 12x15 cm.

Conparda.es una combinación entre un leopardo de la nieve (agilidad), conejo (social) y panda rojo (amigable), desde mi respectiva considero la característica de la persona con partes de los animales terrestres. Utilizando la postura del canino que está sentado dando un significado al híbrido que una persona que es ágil y atento de resolver problemas, es social y que es amigable con las demás personas.

Huntim., Grafito sobre papel fabriano. 10x12 cm.

Huntim está conformado: Huron (divertido), Tigre (fuerza/valentía) y Mapache (agilidad). Utilizando la pose del gato, que está observando el espacio y/ ambiente, junto con la respectiva de las partes de los animales en relación con sus característica, nos da entender que la persona es amigable, que es muy curiosos y observador, a la vez en sociable con las demás personas a pesar de estar en diferentes espacios. Este hibrido es la persona desde mi respectiva la considero como Huntim.

Bugatz, Grafito sobre papel fabriano. 10x12 cm.

El siguiente es Bugatz, tiene una personalidad de un zorro (cuerpo); porque tiene la astucia de resolver en cómo salir de una situación incómoda o problema. La agilidad de un gato (rostro) de no pierde vista su objetivo y que está atenta de sus deberes y obligaciones, como sean relación los búhos con el conocimiento e inteligencia, esta persona la relaciona con el búho (alas), porque tiene la amabilidad de compartir sus conocimientos y habilidades con las demás personas que la rodean. Utilizando la postura de un gato apunto de atacar, dando la persona trasformado en hibrido que es amigable y pasivo, pero a pesar

de tener esa personalidad positivista, utiliza sus garras para defenderse de cualquier situación difícil.

Zodiller, Grafito sobre papel fabriano. 10x12 cm.

Finalmente Zodiller; es una persona que lo considero tranquila, optimista y amigable, la relaciono con las partes de los siguientes animales; Zorro del desierto (cuerpo) ya que los zorros del desierto se consideran tiernos por el aspecto, con eso relaciono con su característica de la persona que es amigable, Erizo (rostro, púas) es la representación que a pesar de tener un apariencia amigable tiene un carácter fuerte; si alguien lo llegara a molestar, puede utilizar sus púas para protegerse. Ardilla (parte trasera) es la característica tranquila de la persona de resolver problemas que lo rodea.

BIBLIOGRAFÍA

- Borges. L. J. (1957). *El libro de los seres imaginarios*. España. Delbolsillo.
- Borges. L.J. Toledo. F. () *Manual de zoología Fantástica.vol II*. México. FCE.
- Borges. L. J. Guerrero M. (1957) *Manual de zoología Fantástica*. México, El mudo.
- López. A. A. (1990). *Los mitos del tlacuache, caminos de la mitología mesoamericana*. México, Pritend in México
- Arnau. J. (2020). *Historia de la imaginación, del antiguo Egipto al sueño de la ciencia*.Titivillus.
- Cortez. Valle. A (2008). *Dragones, Unicornios y otras criaturas fantásticas*. México, Época.
- Danperex.(2017). *El Bestiario*. Mexico,Wattpad.
- Carrington. (2013). *Leche Del sueño (adaptación infantiles)*. México, FCE.
- Straus C. L. (1964). *El pensamiento salvaje*. México, FCE.
- Mohanan. P. (1999). *Pintar pájaros y animales*. España. Hermann Blume.
- Barrionuevo. F. Guardiania. E.M. (2003). *La animalística en el arte Costarricense*. Costa Rica, Universidad de Costa Rica.
- Alighieri. D. (2012). *La Divina Comedia*. Mexico. Deboiillo
- Umberto. E. (2003) *Baudolino*. Barcelona, Lumen
- Garibay.Mª. (2006).*Mitología Griega*. México, Porrúa.
- Elder J. Ríos.(2021).*Bestiario de la mitología Griega*. Sempre Eadem Ediciones®
- Callejo.J.(2019).*EL mundo encantado de Castilla y León*. México, etnográfico de castilla y león.