

**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
Y ARTES DE CHIAPAS**
FACULTAD DE ARTES
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

Elaboración de Textos

**ELABORACIÓN DE MURALES
EN EL COLEGIO GABRIEL
GARCÍA MÁRQUEZ**

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN ARTES VISUALES

PRESENTA

JOSÉ LUIS CAMACHO ESPINOSA

ASESORA

Mtro. Robie Espinoza Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Noviembre de 2024

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

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
06 de Noviembre de 2024

C. JOSÉ LUIS CAMACHO ESPINOSA

Pasante del Programa Educativo de: LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

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

ELABORACIÓN DE MURALES EN EL COLEGIO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

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

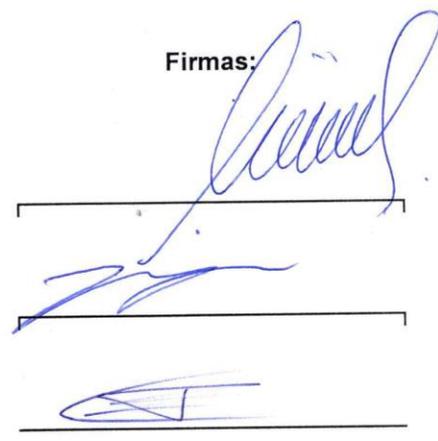
Revisores

Firmas:

Mtro. Ramiro de Jesús Jiménez Chacón
_____

Mtra. Ninfa Torres Lagunes
_____

Mtro. Robie Espinoza Gutiérrez
_____

c. c. p. Expediente

ELABORACIÓN DE MURALES EN EL COLEGIO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ.

I. Introducción.

Cómo pintores tenemos la capacidad de ver detalles en las cosas, sean pequeñas o grandes, de forma diferente a los demás, para replantear en una realidad y luego representar de forma pictórica lo visto por nuestros ojos, trasladando una visión diferente o parecida a los espectadores, en un lienzo, madera, hoja de papel o ya sea en este caso un mural.

Pretendo mostrar mi procesó individual y particular de cómo elaboró un mural en el lugar que trabajo el colegio Gabriel García Márquez, mostrando mi procesó creativo a lo largo de los años que llevo trabajando he depurado y sigo mejorando con cada uno de los murales que hago y en el que estoy en constante aprendizaje.

La importancia de un escenario representado por un mural en un evento es muy grande ya que da visibilidad al tema que se presenta en el festival, los sueños y las ideas, son llevadas a cabo como un complemento de todo lo que se presenta en una obra.

Cuando vi por primera vez lo que se presentaba como escenario en el colegio, rápido vino a mí la idea de cambiar lo que se hacía, escenarios bonitos claro, pero llevarlos a una gran ilustración para contar de una forma pictórica todas las ideas que la profe Xóchitl Cruz Ortiz (directora general) tenía en cada uno de los festivales.

Siempre he creído que la pintura está para contar historias y realzar lo presentado en cada idea.

En este proceso por estos años pintando murales en el colegio, he aprendido mucho desde la parte técnica pictórica, pasando por simplificación, conocimiento del recurso, implementación

de materiales diversos, aprendí a mejorar mi método en tiempo y calidad, ahorrando recursos con la finalidad de siempre aprender y no descuidar clases sabiendo que calendario escolar es corto y se debe optimizar el tiempo.

Mostraré mi procesó de creación de principio a fin de como llevo a cabo un mural en tiempo y forma, con los recursos y habilidades desarrolladas a lo largo de mi experiencia pictórica junto con la experiencia laboral siendo parte del colegio como docente y pintor.

II. Contenido

2.1.	Justificación.....	3
2.2.	Objetivos específicos.....	5
2.3.	Objetivo general.....	5
2.4.	Hipótesis.....	5
2.5.	Limitaciones de la investigación.....	6
III.	Capítulo I Procesos Creativos.....	7
3.1.	Planteamiento del problema.....	7
3.2.	Marco teórico.....	8
3.3.	Antecedentes históricos.....	8
3.3.1.	Función social de la obra.....	8
3.4.	Alegoría.....	9
3.5.	Los festivales.....	10
3.5.1.	Estos son algunos de los festivales y murales que he elaborado para el colegio Gabriel García Márquez.....	11
3.6.	La narrativa.....	21
3.7.	La mujer como naturaleza.....	22
3.8.	La naturaleza como devenir de lo humano.....	23
IV.	Capítulo II.....	24
4.1.1.	Referentes artísticos.....	24
4.1.2.	Obras antecedentes.....	24
4.2.	Referentes pictóricos.....	36
4.3.	Muralismo mexicano.....	41
4.4.	Arte urbano.....	44
4.5.	Arte urbano en Chiapas.....	46
4.6.	Referentes iconográficos.....	50
4.7.	Cine.....	53
4.8.	Fotografía.....	58
4.9.	La mariposa.....	60
4.10.	Referentes temáticos.....	63

V. Capítulo III Procesos creativos.....	72
5.1. Obra	72
5.2. Bocetería	93
5.2.1. Boceto terminado.....	105
5.3. Naturaleza como espacio de vinculación entre las artes.....	106
5.4. Artes visuales y música.....	108
5.5. Bocetos de letras	112
5.6. Escenografía.....	114
5.7. Escenografía participativa (las alas de mariposa)	115
5.8. Música en escena.....	117
5.9. Escenario y materiales.....	119
5.10. Tipos de eventos en el colegio	120
5.10.1. Medida del escenario.	121
5.10.2. Sobre qué soporte pintar	121
5.10.3. Qué material de pintura elegir.	122
5.10.4. Tipos de brochas y pinceles	123
5.11. Iniciamos con el mural.....	125
5.12. Primer día de trabajo en el mural.	129
5.12.1. Iniciamos el dibujo.....	141
5.12.2. Fondo.....	145
5.13. Segundo día de trabajo en el mural.....	151
5.14. Tercer día de trabajo en el mural.....	164
5.15. Cuarto día de trabajo en el mural.	167
5.15.1. Ensayos y recursos extras, último día de trabajo en el mural, todo debe quedar listo.	167
5.15.2. Escenografía participativa de las alas de mariposa.	169
5.15.3. Finalizando el mural.	175
5.16. Quinto día, el festival	177
5.17. Cómo conclusión:.....	180
VI. Bibliografía	181

2.1.Justificación.

Mi primer acercamiento a gran escala en una pared fue en la adolescencia, en ese momento lo que estaba en boga el grafiti. Una manifestación artística no tan bien vista en ese momento, donde la expo grafitis eran recurrentes, se podían escuchar bandas de música, patinar conocer gente y claro por lo que llegabas a ver los murales, bombas, tags, tribales que se plasmaban en las paredes de los recintos donde se efectuaban las expos, ver está capacidad que tenían todos estos personajes con las latas de combinar, interactuar de forma tan fluida en la pared, me maravilló desde el primer momento.

Claro de niño siempre había dibujado y era de las cosas que hacía todo el tiempo, lo que fue para mí esto último de las expos un ingrediente adicional que me motivó adentrarme más en el mundo del arte por el lado del grafiti en ese momento y perder el temor a pintar en una escala grande aclarando siempre de forma legal que era el tipo de grafiti que a mí me gustaba porque podrías crear cosas impresionantes. Teniendo como mis primeros antecedentes pictóricos a personajes de la escena local como secta, joker, aser7, break y algunos otros que ahora no recuerdo sus nombres, no sé qué fue ellos ya que después pase esa etapa, deje de frecuentar y claro no existían redes sociales para tener seguimiento.

Posteriormente entré a la universidad donde mi panorama se abrió aún más al arte y conocí a grandes pintores que han tenido mucha influencia en mi aprendizaje.

Uno de ellos es Diego Rivera el pintor muralista más conocido de México, él fue uno o el más grande representante del mural mexicano en el mundo se codeó con grandes personajes de la época y sus obras de gran formato aún podemos verlas en diversos recintos en la capital del país, hablando de la lucha del pueblo mexicano como protesta y renacer del pueblo, su técnica con una

técnica depurada e ideas muy claras representada de forma magnífica con un sin fin de iconología y cosmovisión regresando la cultura mexicana hizo que en el mundo fuera conocido el muralismo mexicano.

Otro de los muralistas que conocí de echa antes de estar interesado de dedicarme al arte, que de niño siempre veía una de sus obras fue José Clemente Orozco que sus pinturas se encontraban ilustrando los libros de texto gratuito, todo mexicano ha visto estas imágenes, aunque no tuviéramos idea de quién la pintó. Lo que me hizo interesar más en los murales y las obras de este artista visual, también dedicado a pintar sobre las raíces del pueblo mexicano realzando la belleza y la lucha del pueblo.

Actualmente con el florecer de las redes sociales están al alcance conocer a diversos artistas de diferentes lugares y ver sus formas diversas de técnicas por el mundo uno de ellos es Banksy muralista del grafiti, que rápido me cautivo por estas imágenes de lucha activista con la lata donde hace una sátira de la sociedad con pintas sencillas cargadas de gran significado con pocos colores pero que el espectador entiende y hace la referencia casi de manera automática.

Estos son algunos de mis referentes pictóricos, que ayudan a basar o inspirar en pintar en un formato grande que es un reto el que representa una pared para un mural.

Se realizan murales para eventos en el colegio Gabriel García Márquez, con la finalidad de mejorar visualmente los eventos, contando una historia ilustrada en forma de mural, para que los niños se sientan más motivados en cantos, poesías o cualquier tipo de evento que requiera de un escenario.

También el padre de familia y espectadores vean la calidad de eventos puede realizar el colegio, cabe recalcar que también se dejará de utilizar en su mayoría materiales que luego solo se desechan, cómo papeles, cinta adhesiva, silicón, nylon. Materiales que ya no son reutilizables que

solo sirven para contaminar y es un gasto de una sola vez, con los murales se podrá tener una mejor calidad visual y orgánica, al cual también se le podrá guardar y reutilizar, sin tanta contaminación.

Los murales como parte pictórica de una institución académica sin un plus, al ser docente en la institución me motiva a querer ayudar y mejorar los eventos con mi experiencia en la pintura y el conocimiento de algunos materiales y recursos que se pueden implementar para la mejora de los festivales.

2.2. Objetivos específicos.

Analizar procesos creativos desde la bocetaría, la pintura de caballete hasta la pintura mural en el contexto de la educación básica.

Documentar procesos creativos para eventos en el colegio Gabriel García Márquez,

2.3. Objetivo general.

Realizar propuestas de intervención mural para educación básica.

2.4. Hipótesis.

Se realizarán murales, aplicando los conocimientos adquiridos en la universidad, se partirá de ideas específicas con un tema de la festividad del cual se desarrollará el trabajo y luego una lluvia de ideas, para retomar las que mejor se adapten a la idea del tema y el festival, se buscará que el tiempo se lo más apagado en forma, para no interrumpir en las clases del docente que es el que pintara el mural sin afectar mucho en sus planeaciones, también se considera el precio y calidad, ya que es primordial, por qué se tiene un tope en el ciclo escolar y no se puede exceder de esta, con miramientos a qué esté mural después sea reutilizado.

2.5.Limitaciones de la investigación.

Tenemos dos limitantes que a su vez es lo que nos hace llegar a un resultado óptimo, el tiempo y calidad precio.

Se entiende que por el calendario escolar las fechas ya tienen un día en específico por las actividades de docentes, planeaciones el tiempo para pintar es muy corto, casi siempre de uno a cuatro días, lo que limita un poco la calidad.

El otro limitante es el costo de mural, no deja experimentar tanto con otros materiales y solo permite priorizar en los más conocidos.

Otra limitante es adaptar mi horario escolar ya que como docente no puedo descuidar mi tiempo de clases con los alumnos de primaria y preescolar, donde debo ponerme de acuerdo con las profesoras frente agrupó y adaptarnos en las clases con ellas, ya que el mural casi siempre se realiza en horario laboral.

También debo adaptarme en secundaria ya que allí no hay un profesor que me cubra así debo adaptar la clase con el mural y llevar a cabo las dos en el mismo horario.

III. Capítulo I Procesos Creativos

3.1.Planteamiento del problema.

Con el conocimiento adquirido por estos años de trabajo se pretende mostrar cómo se elaboran murales para el colegio Gabriel García Márquez, para eventos de festividades del calendario escolar, adaptándose a las necesidades del tiempo y forma, con calidad y precio. Teniendo en cuenta lo complicado de los tiempos de ejecución y elaboración de una idea como base de un mural, llegar a una idea rápida y luego poder pintar, lo óptimo posible con los recursos designados para dicho mural.

Se debe ejecutar en tiempo y forma cada uno de los pasos con algunas limitaciones por los cambios que suelen ocurrir al paso teniendo en cuenta que nos encontramos en una institución mixta y a veces ocurren adaptaciones de número o ideas, a lo que debemos acostumbrarnos y adaptarnos al paso, que es la clave para siempre tener el mural de acuerdo a las expectativas de la dirección general, padres y alumnos, que serán parte del evento donde se montará el escenario en el cual estará el mural.

La expectativa generada en cada uno de los eventos se considera ya que cada padre de familia viene para ver lucir a su hijo, con lo que el mural debe resaltar cada una de las habilidades del alumno.

Lo primero será saber la fecha y que festival será, para luego tener el tema y empezar a trabajar a partir de él, luego implementar todo lo aprendido en estos años, siempre observando el proceso para ver en qué se puede mejorar para el siguiente.

3.2.Marco teórico.

3.3.Antecedentes históricos.

3.3.1. Función social de la obra.

La función de un mural en la sociedad es representar por medio de técnicas pictóricas la importante de fechas en específico y realzar los conocimientos adquiridos por los alumnos por medio de su participación en festival, así mismo brindar un momento de festividad al sector de esta comunidad estudiantil de padres, hijos cuerpo docente y cercanos a la institución.

Como institución académica el colegio rinde homenaje a las madres en este festival que se lleva a cabo en cada escuela del país casi simultáneamente en el mismo día 10 mayo, es una forma de que los hijos aunque ya lo saben demuestran el cariño y amor por medio de cantos cristianos y seculares enfocados a la madre, para ello el mural debe servir de escenario para complementar y reflejar el tema que este día celebra, con esto las madres saben que existe un esfuerzo de la institución por hacerlas sentir cómodas visualmente ya que es un mural creado solo para ellas en su día.

Cuando ellas entran en lugar del evento y ven el mural rápido sientan el tema y hacen relación no solo visualmente, sino que también por un momento sienten que están en una experiencia completa medido y pensado exclusivamente para ellas.

Decorativismo

Visualmente tiene que ser una experiencia lo más inversivo que se pueda con los recursos que se cuenta. Claro la creatividad y experiencia es la que tiene que salir al quité para que con lo justo se pueda crear está, siempre de la mano de mi caladora, el MDF y mi fiel lápiz, crear decoraciones extras para complementar la parte visual del evento, en el techo van a ir una sombrillas de estilo asiático que las directora nos hizo llegar para que los alumnos pintarán sobre

ellas unas mariposas esto hace que el alumnado también sea parte de la creación de las decoraciones, se colgaran con rafia y la idea es que sean fáciles de bajar, para que al final del evento el niño se lo entregue a su mamá como presente del día de las madres, es esto solo me corresponde ayudar a los chicos a pintar las mariposas sobre las sombrillas.

Teniendo en cuenta que los colores ya los tenemos definidos y se trata de la puesta central son mariposas, y una de las partes más importantes del evento son las fotos siempre hay un set para que pasen y se tomen una, este año se me ocurrió hacer unas alas de mariposas.

Para ellos voy a utilizar unas reglas de madera, MDF y pintura para crearlas la idea es que pasen y puedan tomarse una foto con alas de la mariposa monarca que será la especie que se utilizará para el mural.

3.4.Alegoría

El proceso como tal de una mariposa para convertirse en esta y volar, nos regala los cambios drásticos que da, de ser un huevo luego un gusano pasar aún capullo salir de el y posteriormente abrir sus alas, alegóricamente refleja la vida en este caso de la mujer los procesos y cambios drásticos que tiene en la vida para convertirse en madre pero todo que lo que pasa antes para ser una mujer y luego dar vida, primero nace de otra madre, se convierte en alguien dependiente crea el vínculo con su madre ya que sin ella no podría vivir como el pequeño gusano sin su comida, la madre da de comer al bebé en un proceso de unos años para crecer luego caminar y comer sola, llegar a la pubertad adolescencia y adultez en unos cuantos años para luego enamorarse y tener una pareja, el gusano pasar casi todo el tiempo comiendo para crecer lo más que pueda con todos los peligros que tiene la naturaleza para un insecto tan pequeño y frágil, posteriormente llegar a su adultez donde llega un proceso de cambio al encerrarse en una tela que el mismo secreta donde estará un tiempo cambiando su estructura, saliendo de ese capullo después

de días convertida en una mariposa diferente de lo que era, pero llevando vestigios de ese gusano que alguien días fue...

Luego conociendo el mundo por ella sola, para después conocer a otra mariposa aparearse y volver a depositar un huevo en otro árbol o planta, como a ella la pusieron tiempo atrás, que ese árbol, planta o rama toma el papel de la madre ya que fue la que la cuidó de los pájaros insectos más grandes o animales que la podían comerla y alimentó toda su vida.

De esta forma podemos ver refleja la vida de la mujer.

3.5.Los festivales

Una parte muy importante de una institución educativa es demostrar competencias artísticas con la música, canto y pintura, que son la parte fuerte del colegio, para ello la máxima expresión es un festival donde todas esas habilidades sean mostradas para que los alumnos puedan tener experiencia y perspectiva de lo que han aprendido, y los padres vean el trabajo de sus hijos, todos conocimientos adquiridos a lo largo del ciclo escolar.

Son muchos los festivales en un ciclo escolar cada uno con un tema específico dependiendo de la fecha en la que toque, pero con títulos diferentes, siempre será día de las madres, pero con temática única para este año, día del niño, con temática de safari y así cada festividad, se crean recursos especiales para cada uno de ellos, es importante que el alumno sea el que se luzca con cantos, por lo que se tiene que buscar desde cantos, escenario, adornos con una temática en común y que todo cree una armonía perfecta para el día del evento.

Cada festival la idea es que sea irreplicable, pero a la vez supere al pasado. Los padres no tienen idea de los escenarios, cantos adornos, hasta el día del mismo, siempre se trata de mantener en secreto, para que cuando lleguen y se sienten les tome de sorpresa el mural, nunca se repite uno así que también la han formado la expectativa de con que los sorprenderemos con el siguiente, en

mi experiencia cada festival del día de las madres, es una exigencia diferente donde se trabaja un poco más, ya que ellas se arreglan especial para el evento, tratamos de hacerlas sentir especiales, les gusta tomarse fotos, a diferencia del día del padre, primavera, del niño o navidad entre otros, ellas podría decir que esperan ese festival en específico, así que nosotros estamos en la obligación de que cada año sea perfecto para ellas.

3.5.1. Estos son algunos de los festivales y murales que he elaborado para el colegio Gabriel García Márquez.

Figura 1

Festival de primavera. Marzo 2018. Jesús el gran artista. Colegio Gabriel García Márquez.

Mural para el día de la primavera, fue el primero que hice en el colegio, como era nuevo tuve que adaptarme a las exigencias nuevas del entorno, el mural se trata de la creación de Dios en la tierra con un lugar bello en la naturaleza algunos lo llaman el jardín del Edén, claro de este tuve alguno influencia como idea, aquí fue donde experimenté mucho con el MDF para crear, árboles, nubes, jaguares letreros recortado y pintados.

Figura 2

Festival de primavera. Marzo 2018. Jesús el gran artista. (Todo el personal). Colegio Gabriel García Márquez.

Después del evento siempre se toma una foto con el cuerpo docente, fue grata la experiencia y me motivó mucho la aceptación que tuvo para los directores los padres de familia y alumnos, donde se formó una gran familia docente.

Figura 3

Escenario para el día de las madres, 10 de mayo de 2019. Mi bella dama. Colegio Gabriel García Márquez.

Este mural fue con motivo del día de las madres, ellas llegaron vestidas como damas de la época dorada en París, así que el mural creía que debía verse limpio y no con tantos detalles, en tonos rosas, blancos y negro, para resaltar al espectador cuando se pare en el escenario.

Figura 4

Festival del día de la constitución. Septiembre del 2019. Sin tema. Colegio Gabriel García Márquez.

Festival de septiembre con alusión a México claro, representa el descubrimiento del águila devorando a la serpiente, en el lago de Texcoco donde después se fundaría la gran Tenochtitlan, en el centro una gran águila con la serpiente, del lado izquierdo los mexicas y del lado derecho el tiempo después mostrando la ciudad.

Figura 5

Escenario para clausura del ciclo escolar. Jesús es mi capitán 2018-2019. Colegio Gabriel García Márquez.

Este mural fue el primero que pinté para una clausura, recorte y pinté un faro del lado derecho, en el centro vemos a Jesús con un timón de barco a cada lado un niño, los tres sobre el mar, representado que Jesús es el que nos guía por este mar que es la vida, alegorías bellas bíblicas.

Figura 6

Escenario para clausura del ciclo escolar 2018-2019. Jesús es mi capitán. (Todo el personal). Colegio Gabriel García Márquez.

Otra foto con el cuerpo docente, las maestras caracterizadas con traje de marineras, cada evento bien pensado, hasta en la ropa, colores y telas, trabajados con antelación para este gran evento.

Figura 7

Dos eventos: día de la expropiación petrolera y benemérito de las Américas. Marzo 2022.
Colegio Gabriel García Márquez.

Este es un mural para un evento interno en el colegio este no es abierto al público, solo para alumnos, ya que es más histórico, se presentan reseñas, poesías, relatos referentes a las fechas, por lo que se trabaja más el contenido histórico, pero aun así se necesita un escenario más simple, pero la pintura siempre adorna y se adapta.

Figura 8

Festival de la primavera secundaria. Dios de maravillas. Marzo 2023. Colegio Gabriel García Márquez.

Mural para secundaria en un evento de la primavera, este evento fue más simple, pero se trataba de mostrar las maravillas que ha creado Dios en este caso el sistema solar, con la llegada del equinoccio de primavera, lo bonito de esto es que los contenidos se trabajan con los alumnos y ellos también ven esto en clase, el mural fue divertido de pintar.

Figura 9

Escenario para pastorela. Diciembre 2022. La promesa de un salvador. Colegio Gabriel García Márquez.

Mural de diciembre para pastorelas, esta idea es clara el nacimiento de Jesús, los reyes de oriente siguiendo a la estrella por el desierto, los tonos azules oscuros y ocres, para representar la noche en este lugar desértico, José, María y Jesús recién nacido con algunos animales en el centro de la composición, reyes de oriente por el lado derecho y al izquierdo a lo lejos belén.

Figura 10

Escenario para pastorela. Diciembre 2022. La promesa de un salvador. (Alumnos en escena). Colegio Gabriel García Márquez.

En esta foto podemos observar a los alumnos arriba listo para interpretar un canto sobre el escenario, con trajes negros y de blanco ángeles, representando la pastorela donde nos cuentan la historia del niño Jesús, como vemos el espacio es adecuado para representar diversas actividades como esta.

3.6.La narrativa

Este mural enfocado en el día de las madres visualmente tendrá la idea de mostrar el proceso de la metamorfosis del gusano a mariposa para que las madres hagan esa referencia como mujer que tiene muchos cambios a lo largo de su vida para luego ser madre y seguir a lo largo de esta.

Se pintará un mural donde se muestre gráficamente el proceso de la metamorfosis sobre mamparas con pintura acrílicas con técnica realista, con colores adecuados al entorno, la idea es que sirva como escenario para que alumnos canten, toquen instrumentos, para participaciones relacionadas con el día de las madres, el mural cuando las madres entren al patio cívico debe ser lo que se topen de frente a la hora de tomar asiento, y puedan contemplar un rato antes de iniciar, la idea es que ellas hagan rápido la referencia de que trata el tema, y rápido se sientan parte, sepan que es dirigido en específico para ellas, cada número es diferente va adecuado dependiendo del grado de preescolar, primaria y secundaria, dependerá la complejidad de este, así la adecuaciones del escenario, por lo que en la elaboración del mural no se deben agregar cosas en la tarima donde estarán parados los chicos, ya que se subirán o bajarán cosas dependiendo del número que se presente, para evitar cualquier incidencia.

El evento llevará alrededor de dos a tres horas, donde hay que estar al pendiente del escenario, que es una de las cosas extras que me toca, tomando registro fotográfico del evento en el escenario para luego yo valorar que estuvo bien y en que mejorar en lo pictórico y visual, para el siguiente.

3.7.La mujer como naturaleza

Para las personas que tenemos la dicha de nacer en un pueblo pequeño, con costumbres viejas, está presente la naturaleza del lado de la mujer, me tocó ver con mi abuela, madre, hermana, generan ese vínculo que han manejado desde generaciones, y cómo lo buscan, recuerdo a mí madre, siempre querer ir a la montaña, ella nació en un racho, y cada que visitamos ese lugar, no paraba de caminar, buscar plantas, frutas se le veía tan feliz y siempre regresamos cargados de plantas, lo mismo mi abuela me contaba lo feliz que era en ese lugar, mi hermana ahora veo ese gusto, lleno su patio de todo tipo de plantas, creo eso va ligado a ellas, al poder dar vida, saben cuidar e instintivamente les gusta estar rodeada de naturaleza, lo que las hace parte ella, a veces pienso que tienen la capacidad de poder entenderlas.

Su forma de criar, es como una planta o un árbol, siempre al pendiente de sus frutos o flores, pacientes, pero firmes, un atributo que la naturaleza y las mujeres comparten, por eso en su ser siempre se les siente ese misticismo que las rodea.

3.8. La naturaleza como devenir de lo humano

Desde tiempos remotos la naturaleza es parte del ser humano en la búsqueda y aprendizaje del entorno para luego modificarlo o adaptarse a él.

Ella nos enseña y nosotros nos adaptamos al entorno al que nos toque acomodar, nos da las herramientas para vivir, armas para cazar, utensilios para sembrar, semillas, agua todo está en ella.

Es el punto de partida para crear algo nuevo en cuanto a un entorno, aprender de él es la parte más importante, cuidar la naturaleza es la clave de la vida somos parte de ella, sin ella no podríamos alimentarnos ni respirar, los inicios de la pintura como tal son parte ella, teniéndola de inspiración, siendo partícipe de cada acto humano como una gran obra de teatro que cambia y se adapta dependiendo del tiempo, por algo siempre es parte del escenario de nuestras vidas, y lo mismo ocurre en el mural ella será parte de él.

Cada pigmento que se creó fue tomado de frutos, tierra, minerales, insectos que éstos nos proporciona, para dar forma a algo nuevo como la pintura y crear obras, inspiradas en ella también.

La adaptamos y la copiamos, en la mayoría de los festivales en los que he pintado un tema recurrente es imitarla por medio de pintura en un escenario, con trazos burdos según yo calcando el entorno, que irónico, copiar a la naturaleza.

El ser humano se nutre de ella, esperemos que cuando ya no estemos ella siga allí.

IV. Capítulo II

4.1.1. Referentes artísticos

4.1.2. Obras antecedentes

Las tres edades de la vida

Figura 11

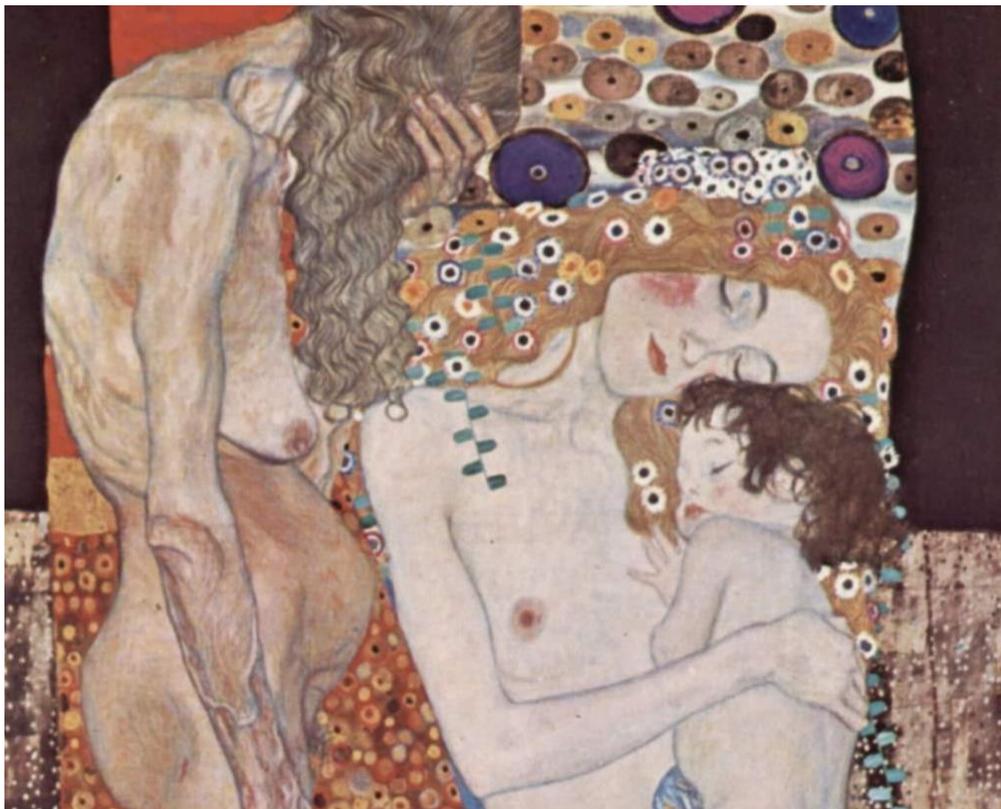
GUSTAV KLIMT. “Las tres edades de la vida” 1905. Óleos/lienzo. 173 x 171 cm. Galería Nacional de Arte Moderno, Roma.

Al pensar en metamorfosis para el día de las madres, como referencia a la madre, rápido vino a la mente una imagen de una pintura de mis pintores favoritos. Una alegoría al ciclo común de la vida en lo femenino.

Aunque a Klimt se le reconozca más por su pintura de figuras femeninas el también trabajó mucho paisaje, por lo que la relación de la naturaleza con la mujer no estuvo alejada de lo creativo en su obra, en sus formas circulares en las ropas que están adornan, podemos referenciar en la naturaleza con las flores, frutos. Las tres edades es el claro ejemplo de una representación que llega al espectador de forma simple, pero con mucha carga de contenido emocional, y es lo que quiero para este mural algo fácil de entender pero que cause un sentimiento fácil y puro de entender.

“También en el lago Attersee, Klimt pintaba diario. Durante esas semanas se dedicaba por completo al paisaje” (Nentwig Janina, 2018, p.81).

Figura 11.1

GUSTAV KLIMT. “Las tres edades de la vida” (Fragmento). 1905. Óleos/lienzo. 173 x 171 cm. Galería Nacional de Arte Moderno, Roma.

En este fragmento de la imagen también vemos a la madre que se le nota con la expresión lo orgullosa y feliz de tener a su pequeña en brazos, a la pequeña se ve tranquila y segura en los brazos de la madre, en el cabello de la madre flores que a mí entender son la representación de ese florecer como madre y dadora de vida, por el contrario al lado izquierdo vemos a una mujer ya grande de edad, donde se le nota en el cuerpo el pasó de los años, con la cabeza agachada ella encorvada y con una mano sosteniendo su rostro cubriéndolo, a mí entender con poca fuerza recordándonos que es la última etapa de nuestra vida la vejez, para luego recomenzar el ciclo en otra vida, una imagen con una carga fuerte pero realista para el ciclo de la vida.

Muerte y vida

Figura 12

GUSTAV KLIMT. “Muerte y vida” 1910-1915. Óleo s/ lienzo. 178 x 198 cm. Leopold museum, Viena, Austria.

En el último lapso de su vida Klimt comienza a trabajar procesos creativos representando al proceso de la vida y la muerte que se repite.

Pintura con color y textura abundante, encerrada en un espacio oscuro con tonos fríos enmarcando ese cúmulo de colores que representa a la vida.

Llegando a crear imágenes como esta donde se ve la muerte del lado izquierdo acechando, del lado derecho en la composición, podemos observar la dualidad del ser humano, de un proceso

irreversible, la vida con sus matices en diversos estados y edades, pero la muerte nos indica que no importa nada de eso, ella está allí presente para llevarse a cualquiera.

Puede parecer crudo, pero tan sincero que se vuelve familiar a nuestros ojos, un tema tal vez del que no nos gusta hablar, pero como mexicanos en nuestra cultura no es tabú, si no un día.

“La alegría de Klimt por el color y el ornamento resulta inquebrantable, pero estos elementos de diseño ahora fomentan la idea de la perspectiva y se logra una depuración espacial de las composiciones” (Nentwig Janina, 2018, p.193,197).

Figura 12.1

GUSTAV KLIMT. “muerte y vida” (Fragmento). 1910-1915. Óleo s/ lienzo. 178 x 198 cm. Leopold museum, Viena, Austria.

En este fragmento observamos a la pareja, la madre, hija, novia e hijo. Donde todos son parte de algo, diversos estados del ser humano en diferentes ciclos de la vida, pero que nos indican que todos ellos forman una sociedad, en la que se necesita de todos en algún punto de nuestras vidas, sin lugar a dudas una carga conceptual abierta a que el que la ve haga su propia reflexión, pero que en algún punto todo pensarán algo parecido, algo que quiero para el mural un concepto que llegué a todos y cada uno recuerde algo de su vida.

OTOÑO

Figura 13

ALFONS MARIA MUCHA. “Otoño”. 1896. Color lithography 103 x 54 cm. The Mucha Trust Collection, Praha.

Imagen de una joven representando alegóricamente el otoño, presenta en mí el preludio del término de un año antes del invierno, así como en la vida, con muchos elementos en el fondo en diferentes direcciones con formas circulares tonos cobrizos y fríos, para acentuar a la chica, flores,

hojas y ramas representadas de formas simplificadas, este juego de elementos armoniza en el conjunto, una buena imagen resuelta para presentar como fondo o decoración.

El movimiento que marca el cuerpo de la joven, complicado por la posición en la que se encuentra, no se sabe si está suspendida en el aire o está sentada en algo, pero funciona bien como elemento único.

Figura 13.1

ALFONS MARIA MUCHA. “Otoño” (Fragmento). 1896. Color lithography 103 x 54 cm.

The Mucha Trust Collection, Praha.

En la composición podemos observar a ella recogiendo uvas con las más para luego depositar en el plato, haciendo referencia que la mayoría de cosechas se recogen es esta fecha para resguardarse del invierno, la mayoría de elementos en tonos cálidos, y los verdes de las habas se ve que en mezcla tuvieron algún tono rojizo como combinación, para armonizará con los demás tonos.

Alicia conoce a la oruga azul

Figura 14

SIR. JOHN TENNIEL. “Alicia conoce a la oruga azul”. 1865. Ilustración plumilla s/papel. Cuento ilustrado Alicia en el país de las maravillas por Lewis Carroll.

Ilustración en la que se observa a dos personajes en una escena interactuando, la joven observa por debajo de un hongo gigante a una figura sentada en un hongo gigante, que fuma una pipa gigante, el personaje se ve que es un gusano gigante, están rodeados por vegetación y se encuentran al aire libre, la imagen está elaborada con plumilla, las texturas son ligeras en diversos sentidos para dar volúmenes y sombras, que se le conoce como achurado a la técnica.

Una de las imágenes del cuento, que me llamó mucho la atención por lo mucho que cuenta una imagen teniendo tantos elementos, está imagen llegó de inmediato a mi mente un cuando pensé en orugas y la mujer, sabía que es uno de mis referentes visual y simbólico por la carga de contenido que tiene.

Figura 14.1

SIR. JOHN TENNIEL. “Alicia conoce a la oruga azul”(Fragmento). 1865. Ilustración plumilla s/papel.

Cuento Alicia en el país de las maravillas por Lewis Carroll.

En el detalle observamos a la oruga de cerca y uno percibe que lo que parecía ser un rostro, son las patas y cabeza de la oruga, un juego visual que con su destreza artístico el ilustrador logro, aún que también se observa que la mano que sale es normal, así que te deja con más preguntas, algo que se permite por el tipo de historia que cuenta esta ilustración.

El jardín de Monet en Giverny

Figura 15

CLAUDE MONET. “El jardín de Monet en Giverny ”. 1902. Óleo s/ lienzo. 89 x 92 cm, galería Osterreichische Viena.

Para este mural tengo claro que quiero algo como un jardín, lo que hace recordar a alguien que adoraba al suyo.

Los colores vibrantes de la técnica impresionista de Monet fue una de las cosas que más pienso como referencia del paisaje, este cuadro que él pintó por simple que se vea es una escena de un acto que él vio en ese jardín, que él tanto quería y es algo que yo quiero representar en el mural.

Las flores, luces y sombras, están representadas con colores en trazos sueltos, manchas pinceladas en el lugar indicado, en su mayoría con colores cálidos representando bien la primavera en un jardín.

“El cuidado de su jardín se había convertido en su segunda pasión después de la pintura”
(Zeidler Birgit, 2005, p.80).

4.2.Referentes pictóricos

Alfons María Mucha

De los referentes pictóricos que escogí, está uno que cuando vi sus grabados quedé maravillado por el dibujo y forma, Alfons María Mucha nació en Eibenschiitz un 24 de julio de 1860.

Tuvo un largo recorrido como ilustrador, pintor, decorador y diseñador. Sus inicios al tratar de continuar con sus estudios, fueron complicados, no logro quedar en la escuela que él quería, por lo que tuvo que dedicarse a trabajar en otras cosas parecidas a lo que él deseaba, no se alejó de lo creativo, esto le daría más adelante, conocimientos que le ayudaran en su obra más conocida.

Hacía encargos de trabajos, como carteles que le dieron popularidad con el tiempo e impulsaron su carrera, para luego dedicarse a lo que más le gustaba, el arte.

También tuvo su faceta como profesor, lo que lo ayudó a complementar sus conocimientos, toda esta experiencia, lo hicieron muy conocido, por lo cual tuvo a su encargo, decorar diversos recintos en Europa (Kiecol Daniel, 2019).

Los carteles que él elaboraba no solo eran para anunciar cosas, si no para decorar. Con estas líneas y formas con mucho movimiento pensado y controlados en tonos pasteles con la técnica de litografía. Creando una sensación placentera a la vista, trasladando la figura femenina con la naturaleza en un cartel que podías tener en tu casa en un cuadro, biombo, pared lo que tú quieras, rápido fue de mis favoritos en la carrera de artes y en los que me base en algunos trabajos y hasta la fecha las poses de las modelos, las formas, de las flores, ya que simplificó y ahorro tiempo cuando se trata de un mural.

Una de las cosas que me agrada de él es que tiene experiencia como escenógrafo lo que se hace notar en la mayoría de espacios en los que creó piezas artísticas por algo es de los máximos referentes del Art Nouveau.

Algo que hago también en el colegio es ser el escenógrafo de pura experiencia adquirida con el trabajo y lo que me hace reforzar mis conocimientos pictóricos y enriquecer mi entorno en el trabajo. Por lo que siento que en esas cosas tengo algo en común con Alfons María Mucha.

Gustav Klimt

Cuando pienso en un pintor diferente no solo con su obra si no personalidad peculiar, viene a mi mente mi favorito podría decir, dio mucho de qué hablar en la escena artística europea, en su época, fue conocido en todo círculo social, fue un artista muy popular, su trabajo causó fascinación para bien y mal, lo que hizo cotizado su trabajo pictórico.

En su trabajo se puede distinguir, por desnudos femeninos, el uso de hoja y polvo de oro, naturaleza, y un contenido erótico, lo que escandalizó algunos, pero a otros les llamo su atención, las modelos que el pintor eran desde clase alta hasta prostitutas en su mayoría.

Recibido algunos premios importantes, lo que le abrió puertas para decorar algunos recintos importantes en Viena, lo que tal vez no saldría tan bien, los murales y pinturas de Klimt no eran del gusto de los académicos de la época, pero todo esto también le dio más popularidad para seguir teniendo encargos y pintando. El, pinta desde la clase baja hasta la clase alta, por eso en su obra podemos observar todo tipo de gestos, formas, ya que la mujer es el centro de su trabajo en la pintura. Experimento mucho en su etapa dorada, apoyo a artistas fue uno de los máximos exponentes del modernismo que hasta estos tiempos su fama lo precede (Nentwig Janina, 2018).

Es de estos artistas que puedes ver su trabajo reproducido hasta en la sopa por así decir...

Hablando de dibujo y la línea libre a la hora de plasmar bocetos del cuerpo humano fue el que más me gustó, la técnica mixta con la hoja, polvo de oro, rápido llamó mi atención, pero más el uso del color con la naturaleza presente en algunas de sus obras, estás imágenes contando una historia un poco más mística y sombría a la vez, las poses más exageradas y complicadas me imagino para las modelos, algunas simples y relajadas, fue algo para tenerlo como uno de mis referentes.

Claude Monet

Nació en París el 14 de noviembre de 1840, sus inicios fueron como caricaturista lo que le dio una creciente popularidad rápidamente, esto le dio la facilidad para que más adelante se empezará a interesar en el paisaje por lo que es más conocido.

Conoció pintores que lo invitaron a experimentar con el paisaje que saliera de su zona de confort de las caricaturas, por lo que empezó a pintar al aire libre para conocer esta forma de pintura, lo que tiempo después le agradaría y sería su estandarte como artista, le gustaba el uso de la luz como está cambia con rapidez, con escenarios tan sencillos como campos, jardines o lo que se encontrara al alcance. Pinto codo a codo a los artistas más famosos de su época e impulsó el arte con exposiciones, para mostrar el trabajo de nuevos pintores y de sus conocidos, dio de qué hablar, no todo fue positivo, pero él sabía sacarle partido a todo, en su última etapa como paisajista, se dedicó a pintar si jardín que el mando a construir a su gusto, y muchas de las pinturas conocidas de él son de ese jardín (Zeidler Birgit, 2005).

Como pintor, experimentó con sus paisajes magníficos simplificando pinceladas encontrando la luz correcta para su pintura, sabiendo que quería comunicar y la diversidad de lugares que pintaba, es de los artistas que más me impresiona como paisajista ya que él no empezó siéndolo y evolucionó en esa línea, cada paisaje con una atmósfera brillante como si retratará una historia en el momento exacto.

Desarrollando la capacidad de pintar en diversos tipos de ambientes y simplificando pinceladas para poder capturar el cambio del tiempo, luz y otros aspectos que ocurren al pintar afuera.

Siendo uno de mis referentes a la hora de pensar en un paisaje.

por lo que a él lo considero como uno de mis referentes ya que entiende a la perfección el entorno que nos rodea en la forma de un jardín armando escenas pensadas con elementos que él mismo elige como a una planta, como un director de una obra, con un entorno simple, pero a la vez bello.

4.3.Muralismo mexicano

Diego Rivera

Pensar en un representante del muralismo mexicano, es fácil por así decirlo, no hay que rebuscar mucho, aunque existen muchos y muy buenos, el más conocido y máximo representante es Diego Rivera, desde ver su trabajo ilustrando libros de la sep, billetes o verlo en el centro histórico de CDMX en diversos recintos, museos, palacio de gobierno, escuchando de él en películas, uno piensa en todo ese legado que dejó al pueblo y pintores mexicanos.

Diego Rivera fue un muralista de los más reconocidos a nivel mundial, el más famoso de México, se le conoce por el muralismo, retratando ideas políticas y sociales, que trataban de reflejar la historia de nuestro país, para educación del pueblo y que todos vieran lo que ocurría a los mexicanos, por eso eran de gran formato, en lugares a los que todos tuvieran acceso para ser vistos. En sus murales él implementa una técnica antigua, utilizada por los grandes pintores, conocida como al fresco, donde la pintura se utiliza, con el muro fresco, para que ésta tenga un mayor agarre y pueda secar junto con la pared, esta sea resistente al tiempo. Su experiencia y popularidad lo llevaron a viajar a otros países, donde pintó murales como en Estados Unidos, donde también pudo exponer, y darse más a conocer junto con el muralismo mexicano.

Pinto cuadros de mujeres con alcatraces, que fueron y son populares en México (Galera Marina T., 2019, p.252,253).

Aparte de todo lo popular que él es, era la idea que él trataba de transmitir que, para mí, más me fascina, el arte es para todos en un pueblo como México.

David Alfaro Siqueiros

Pensado en figuras monumentales que impresionan a simple vista, con esta forma y dirección en la imagen, uno de los máximos representantes en la escena muralista de México, con imágenes tan fuertes y presentes al verlas es David Alfaro Siqueiros.

Él fue parte del grupo selecto con Diego Rivera, se le conoce como un gran pintor, pero también muralista, de joven estuvo ligado al ejército constitucionalista, lo que a su corta edad dejó huellas e ideas que le dieron convicción, para creer que todos somos iguales, que si las personas estaban unidas en un ideal podrían cambiar las cosas que el pueblo tenía el poder. Él se interesó por la pintura surrealista y expresionista que eran corrientes que estaban de moda en esos tiempos, aparte de que veían muy bien las ideas que él trataba de representar. A la hora trabajar en sus murales de gran formato, pensaba en cómo los espectadores lo verían, así que trabajaba desde diversos ángulos, para ver cómo se vería en diferentes puntos de donde este se vería, utilizando diversos medios para captar su proceso. Con el fin de que el espectador pudiera captar la idea, de lo que pasaba con el pueblo mexicano (Galera Marina T., 2019, p.254,255).

Pienso que una imagen a gran formato aparte de que debe tener diversos elementos, que te hagan volar para analizarla, también debe tener un valor que debe impactar y pensar en el espectador, por eso este muralista es uno de los que más me interesó ya que él pensaba en todo y trataba de impactar, que es algo que un mural debe hacer.

José Clemente Orozco

Recuerdo que tengo muy en la mente una imagen de un cura Hidalgo con una antorcha en la mano, y todo mexicano que tuvo un libro de la sep., la ha visto de seguro, este muralista tiene que ser mencionado ya que es parte de la cultura popular e histórica de imágenes colectiva de México, aunque he de ser sincero cuando vi esa imagen que se te queda guardada nunca pensé en el autor, claro como niños es lo que menos nos importa, hasta ya de grande que leí sobre él y relacioné la imagen.

En sus inicios como artista, se dedicó a la caricatura, que en esos tiempos era algo que estaba en boga, también pintó acuarelas, y diversos tipos de encargos pictóricos que lo ayudaron a hacerse conocido. Para luego convertirse en un gran muralista pintando codo a codo con Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Con los que pintó muchos murales, que con el tiempo le darían renombre, expuso en Estados Unidos donde adquirió fama en otros países y lo volvió reconocido. Se le conocía por manejar un contenido lleno de drama, pasión y fuerza en las escenas que pintaba, en contraste de estos tonos cálidos y fríos, con sombras que daban un ambiente peculiar como si se tratará de una historia. Como sus compañeros anteriores, su contenido ideológico era el pueblo, lo marginado que siempre ha estado, con las clases sociales y policías del país (Galera Marina T., 2019, p.256,257).

Las pinturas que cuentan un hecho histórico son importantes para no olvidar el pasado, por qué este muralista es uno de los que más me gusta, y creo que un mural debe contar algo que sea importante para todos.

4.4.Arte urbano

Banksy

En mi etapa de rebeldía podría decir, aunque no apruebo esto de pintar paredes sin el permiso del dueño, algo que nunca he hecho, siempre he creído que todo debe ser en lo legal sin dañar a la propiedad de alguien, no puedo dejar a un lado alguien que consumí visualmente en ese tiempo, un artista del arte urbano, conocido desde hace mucho tiempo a nivel mundial como Banksy, sus pintas con una carga social muy fuerte, hablando de y satirizando a personajes o actos de la sociedad, con escenas algunas chuscas y otras fuertes por lo complicado del tema, cuando lo vi hace muchos años, me causo rápido impresión, porque son imágenes sencillas de ver y analizar para el espectador, con una técnica simple pero eficaz el aerosol con estencil, lo que hace que su proceso de pintura sea rápido ya que lleva todo listo solo para plasmar, se nota que existe un estudio antes, del lugar en el que pintara y la imagen, por algo esas pinturas son conocidas en todos lados, claro, sencillo y al punto, esto me hacía seguirlo, he de sincero ahora se poco de lo que hace, pero no puedo negar que es un gran referente del arte urbano mundial.

“A wall has always been the best place to publish your work” (Banksy, 2005, p.8).

Figura 16

Banksy. “Girl with Balloon” (2002). Aerosol, stencil s/pared. Puente de Waterloo en Londres, la obra ya fue retirada.

Esta pieza nos hace ver un mensaje claro en dos tonos rojo y negro, donde a la niña se le escapa el globo, imagen simple de ver, pero a la hora de analizar puede darnos diversos sentimientos, dependiendo de con que ojos lo ve cada persona, su técnica simple ya que tiene que ser rápida, utiliza a simple vista dos estencil: uno de la niña y otro del globo, una lata color negra y roja, tiene que ser rápido ya que el artista no tiene permiso del espacio al que pintó, claro después eso la pintura fue removida. Pero el mensaje fue justo y claro, quedó plasmado en nuestros conscientes y por medio de una foto.

4.5.Arte urbano en Chiapas

Hablar de la escena urbana en Chiapas desde mi perspectiva puedo decir que conozco un poco del tema ya que mis primeros acercamientos al arte es esta línea fue el grafiti, estando en la prepa, movimiento que estaba de moda en esos tiempos en Tuxtla Gutiérrez, donde se veían expo grafitis, al que llegaban agrupaciones de música, rock, ska, metal diversos géneros musicales amenizar el evento, a los que acudía mucha gente joven de esos tiempos, algunos solo llegaban por la música, pero otros a pintar, ya que se prestaban bardas largas para pintarlas y concursar cual era la mejor pieza de la expo, recuerdo a la primera que fui, en un lado del poliforum, en las bardas me parece de una escuela, claro todo esto era con permiso, fue donde vi estas piezas grandes de arte que las terminaban en cuestión de pocas horas, me asombraba la calidad, técnica, lo creativos que eran, recuerdo que los bocetos los tenían en una simple hoja toda arrugada, y algunos solo de la mente sacaban los diseños se les veía gran destreza y habilidad.

En esos lugares conocí algunos artistas urbanos, que algunos aún siguen trabajando de eso en estos tiempos, pero la mayoría se dedica a otras cosas, desde chico siempre dibujé, pero ver eso claro que quería hacerlo, lo que para mí tiempo era muy caro, así solo hacía bocetos y los coloreaba.

Cuando podía con otro amigo compramos una que otra lata para pintar en su cuarto, hasta que su mamá nos regañaba y nos hacía borrarlo.

Se les conocía como crews a los grupos de grafiteros que se juntan para intercambiar estilos, tags, bombas, tribales.

Se podía ver dos líneas de eso el clandestino y con permiso, el clandestino pues sin permiso, pintaban casa, letreros bardas sin permiso de nadie, con letras, que a mí parecer no era de mi gusto, nunca lo vi bien en estos tiempos aún se ve, pero ya es poco.

La otra era el grafiti legal, el cual se tenía permiso del dueño del espacio o es contratado para pintar algún negocio.

Este es el que a mí me gusta más ya que son piezas elaboradas, con creatividad y técnica donde se ve la destreza del artista y adornan un espacio.

También tuvo un auge, aunque aún podemos ver qué se sigue pintando así, pero ahora ya es más como un negocio que da para vivir, ahora se implementan nuevas técnicas al arte urbano y no porque no existieran antes, pero creo era una cuestión antes de demostrar que tan buenos eras con un aerosol y una válvula.

En estos tiempos podemos ver qué se valen de estencil, aerógrafos, calcas y planeación por medio de encuadres con alguna aplicación del celular, facilitando la composición de esta y mayor calidad.

Ya que la mayoría de arte urbanos que vemos en Chiapas ahora es por encargo y se ve como un trabajo claro también hay pasión en ello, pero ahora se ve como algo de lo que se puede vivir, y antes no es que no se viera, pero siento que para algunos era una moda y un estilo de vida.

En estos tiempos la escena urbana la veo un poco alejada de mi entorno, aunque tengo un referente que sigo desde hace mucho y creo le da un valor importante al arte urbano en Tuxtla Gutiérrez la capital de Chiapas, mostrando lo positivo de la ciudad por medio del arte.

Yo creo que regresando algo de lo que la ciudad nos da.

Hugo Huitzi

Para este referente del arte urbano en Chiapas, lo tenía claro ya que aparte de ser de los más conocidos en mi entorno, fue mi profesor de serigrafía en la universidad, por lo que conozco un poco de cerca su trabajo, maneja el arte pop como uno de sus estilos más cotidianos, al estilo caricatura, tratando de representar lo cotidiano y espacios conocidos de la capital tuxtleca, en su trabajo combina el aerosol, estencil y también acrílicos. Llevando esta técnica a plasmar imágenes coloridas, llenas de vida visual para el espectador, pero también con un toque en algunos de conciencia, cuando ilustra espacios de la capital como parques, edificios, monumentos emblemáticos, que por el paso del tiempo se van perdiendo o envejeciendo, y con estas ilustraciones, damos un vistazo y las recordamos, para algunos nuestra infancia al que acudimos como niños a jugar alguno de estos parques.

Al trabajar en su mayoría la serigrafía las posibilidades son muchas a la hora de los diseños e ilustraciones que realiza, pero es fácil de reconocer algún trabajo de él, por el toque que tiene en cada una de sus ilustraciones.

También ha intervenido en espacios conocidos con murales en un río conocido que atraviesa la capital, el famoso Sabinal, donde hay puentes y paredes grandes que resguardan al río, que para embellecer las ha decorado con grafitis claro con permiso, a su estilo peculiar. Su trabajo tiene una clara relación con lo que nos hace recordar y no olvidar nuestra niñez y el pasado, momentos de nostalgia, y a pesar de ser una técnica enfoca al pop Art, el mensaje es claro y contundente, que es lo que buscamos cuando nuestra obra pictórica quiere ser mostrada y vista por muchos.

Figura 17

Hugo Huitzi. “Homenaje al cohete del parque Morelos” (2021). Acrílico, aerosol s/lienzo.

Tuxtla Gutiérrez Chiapas.

Pintura realiza por Hugo Huitzi, artista chiapaneco, donde representa por medio de una ilustración caricaturizada el parque Morelos, donde la parte central de la pieza es el cohete que muchos de niños subimos a él, la técnica es aerosol con acrílicos sobre lienzo, donde vemos muchos colores y personas en este emblemático parque, captura una escena normal de una tarde en este lugar.

4.6.Referentes iconográficos

Cuando hablamos de referentes iconográficos, siempre llegan a la mente artistas que su trabajo ha dejado huella o son inspiración en nuestro trabajo pictórico, utilizamos de influencia a la hora de empezar un proyecto, o si no sabemos por dónde iniciar, acudimos a ellos para inspirar no necesariamente copiar pero si admirar y recargar nuestro consciente, bueno eso me pasa a veces a mí en lo particular, tener imágenes guardadas que cuando algo hace referencia llegan a la mente, en ese caso trabajos que te dan alegría y motivan a crear algo no igual, pero cargado de eso que inspira, bueno me entenderán los que vivimos en este mundo que nos apasiona el arte en la pintura.

Una de las pinturas que vi, causó en mí eso.

El beso de Gustav Klimt

Cuando vi por primera vez el cuadro tuve un sentimiento de que románticamente tenemos la mayoría de las personas cuando pensamos en el amor así tú pareja, en mi caso al ser hombre no hablando desde una perspectiva machista aclaro, si no eso que traemos eso en los genes o no se... que ya viene en nosotros la protección al ser que amamos, al ver cómo la toma con sus manos y le da un beso en la mejilla, se ve que es un beso de amor, aunque también percibo pasión, que genera la persona que te gusta y ves como alma que te complementa.

Se le ve a ella respondiendo este acto, no se quita del beso, sino que lo siente, con la mano derecha se agarra a él, desde el cuello para no soltarse, y así el amor se vuelve cómplice al ser recíproco.

La técnica que maneja Gustav Klimt, con esas pieles pálidas y suaves, contrastan de forma sutil con las ropas doradas y esas figuras geométricas que tienen como estampados, el fondo

también es dorado, y parece que están sobre el borde de una colina o algo así, aún que se les nota concentrados en lo suyo y no se les ve temor al estar en lugar como ese, lo que me hace pensar en esa alegoría del amor, que está por encima de todo.

Puedo decir que es uno de mis cuadros favoritos, al que me gusta contemplar cada que lo veo, en mi particular opinión es parte de nuestra cultura popular, aunque no sepamos quién lo pintó, ya que se ve reproducido en muchas cosas, por eso lo elegí como un referente iconográfico.

“Un crítico calificó la sala de manera burlona como “La iglesia del arte moderno de Gustavo Klimt”, donde también se pudo apreciar el cuadro innovador del beso, que la Galería Moderna Belvedere adquirió durante el periodo de la exposición” (Nentwig Janina, 2018, p.131).

Figura 18

GUSTAV KLIMT “El beso”. 1909. óleo s/ tela. 180x180 cm. Osterreichische galerie Belvedere, Viena Austria.

La pintura muestra a la pareja feliz, libre sobre un acantilado lleno de flores, ellos con túnicas doradas con rectángulos y círculos, el cielo dorado, nos da entender que es un momento

privado, pero expuesto para el que observa, y sea familiar, ya que la mayoría alguna vez tuvo ese instante en su vida y si no, seas participe en la obra.

Figura 18.1

GUSTAV KLIMT “El beso”. 1909. óleo s/ tela. 180x180 cm. Osterreichische galerie Belvedere, Viena Austria.

En esta imagen que intervine del beso, cuando sabía del tema para este mural que tenía que ver con la madre, metamorfosis y mariposas, rápido vino a la mente el beso, y me recordó algo que siempre a había pensado que al revés era como el capullo de una mariposa, y la alegoría que esto nos muestra lo que es el amor cuando florece se convierte en una vida nueva.

4.7.Cine

Querida encogí a los niños

Figura 19

Joe Johnston. “Honey, I Shrunk The Kids” 1989. Cine. Walt Disney Pictures, Silver Screen Partners III. EE.UU.

Aunque parezca gracioso la mayoría de mis referencias de mundos fantásticos están basadas en películas que recuerdo de niño con mucho cariño, una de estas es querida que encogí a los niños.

Se trata de un inventor que crea un rayo que puede encoger objetos para luego agrandarlos y poder cargarlos con facilidad, pero ocurre que sus dos hijos más dos vecinos, accionan el rayo sin querer y los encogen, caen al jardín que ahora es enorme y tienen que recorrerlo para llegar de nuevo a casa y los hagan grandes, pasando por muchos peligros, peleando con arañas, haciéndose amigos de una hormiga, comiendo de una galleta que ahora es enorme. Que al pensarlo yo creo todos lo que vimos la película de niño era nuestro sueño, junto con montar esa hormiga gigante, aún sufrimos con la muerte de ella por defender a los protagonistas de la película. Pasando luego

por muchas aventuras en ese jardín, que al final pueden llegar el inventor el padre de dos de los chicos, para que luego los regresen a tamaño real (Johnston Joe, 1989).

Esta película creo influyó mucho en mi creatividad más pensando en ese jardín gigantesco donde muchos yo creo nos imaginamos vivir una aventura, este influyó a que me construía cosas con plastilina pensando en estos escenarios que estaban en un lugar pequeño, pero para los insectos enormes, el cine de los 80s grande en sus historias.

Alicia en el país de las maravillas

Figura 20

Claude Gerónimo, Wilfredo Jackson, Hamilton Luske. “Alice in Wonderland” 1951.

Cine. Walt Disney Productions. EE.UU.

Una de mis películas favoritas de niño, es esta por los diversos personajes y constantes aventuras de una niña pequeña que ve a un conejo con un reloj en la mano apurado porque se le hace tarde para algo, ella lo sigue y ve que entra en un hueco al que ella va por detrás, pero cae en él, se ve que este no tiene fondo, después de un rato llega al fondo donde ve que el conejo entra por una puerta, ella quiere seguirlo pero está puerta es pequeña y ella no entra, después de un rato observa algo que dice bébeme como ahora de adulto me pongo a pensar que es algo que no haría, pero cuando eres niño eres ingenuo y yo en su situación tal vez lo hubiera hecho. Después de que lo bebe se hace pequeña pero más de lo que quería, luego ve algo que dice cómeme, lo que la hace más grande, y tampoco puede pasar hasta que toma y come de los dos y queda con el tamaño correcto para pasar.

Allí conoce en sus aventuras donde conoce a dos hermanos gemelos que están chiflados, llega a una fiesta del té, con el sombrero loco, conoce aún gato Cheshire que se hace invisible, llega con la reina de corazones que pide, para después regresar al mundo donde ella vive (Geronimi Clyde et al., 1951).

Esta película con tantos elementos visuales y personajes fue de las que llegó a mi mente cuando pensé en un jardín.

Figura 21

Claude Gerónimo, Wilfredo Jackson, Hamilton Luske. “Alice in Wonderland” (fragmento Alicia habla con la oruga azul) 1951. Cine. Walt Disney Productions. EE.UU.

Recuerdo que uno de los personajes que se hacía más intrigante en la película era la oruga en la película original de Disney.

Cuando llega Alicia a esa parte del jardín y se encuentra delante de ella a un gran hongo con una oruga gigante también, ella está fumando y pregunta quien es, para entablar un diálogo confuso claro si lo ves de niño, con lo que Alicia también queda con más preguntas que respuestas (Geronimi Clyde et al., 1951).

De niño no entendía mucho pero visualmente me fascinaba la idea de estar en un jardín enorme y poder comunicarme con los insectos.

Ahora de adulto, entiendo que tiene un significado más alegórico, el de que cambiamos tanto a lo largo de nuestra vida que un día somos de una forma y pasa el tiempo cambiamos teniendo una metamorfosis interna a lo largo de nuestra existencia.

4.8.Fotografía

Michael Freeman.

Si hablo de un referente en la fotografía fue el, tomar un buen registro lo más apegado a la realidad ya que para mí una de las cosas fundamentales son las referencias a la hora de pintar y siempre necesitas de una buena, para poder apoyarte a la hora de pintar un mural o en caso de sacar una foto de registro del mismo, recuerdo que antes de tener mi primer cámara Réflex, lo primero que hice fue indagar mucho de técnicas de fotografía, allí me enteré de la velocidad de obturación, de la apertura del lente, todo esto antes también de tener mi primer clase de foto en la universidad, fue algo que me llamó mucho la atención, y siempre notaba que la buscar, me salía mucho el nombre de Michael Freeman, en ese tiempo no teníamos tantos recursos como ahora para tener información de algo, así fue al que más me apegue y leí de él, para tener la información necesaria para cuando tuviera mi primer cámara.

Me tocó el cambio de la fotografía analógica con estas cámaras de metal bonitas estéticamente utilizando rollo, conocida ahora como fotografía analógica, recuerdo las cámaras que comprabas y solo te servían una vez, llevabas a revelar y tenías que comprar otra, o si tenías una más cara pues que solo comprabas el rollo, lo que hacía complicado tomar fotos, por lo caro de las cámaras el rollo y revelado, así que cuando salieron las digitales todo cambió, eso me recordó a algo que leí tiempo después de Freeman “un fenómeno relativamente nuevo es el cambio de la fotografía analógica a la digital, y esto, al menos en mi opinión tiene el potencial de revitalizar el diseño” (Freeman Michael, 2011, p.6).

Claro que lo hizo, el poder tener una referencia clara y precisa, de una imagen que pintarás es valioso como herramienta que facilita el proceso más cuando el tiempo es lo que más necesitas cuando creas un proyecto como un mural, siempre que necesito recordar algo de foto porque ya

no práctico como antes recorro a su libro que es una guía “El ojo del fotógrafo”. Freeman se volvió al fotógrafo que más consulte para todo lo que tenía que ver con la parte técnica de la fotografía, y siempre practicando en la naturaleza con el paisaje, recuerdo que llenaba tarjetas SD de fotos practicando, lo que con el tiempo se convirtieron en unas cuantas ya más seleccionadas, ahora estoy lo utilizó para registro como tal, si quiero pintar a una modelo le tomo fotos, o necesito vegetación o alguna cosa que esté al alcance de pues le tomó un registro para utilizarlo a la hora de dibujar o pintar.

4.9. La mariposa

Mi acercamiento como niño

Al pensar en la mariposa vienen recuerdos de mi niñez, al tener muy presente ese proceso de la metamorfosis, de niño casi todos los días llegaba a casa de mis abuelos de visita, me gustaba mucho porque era una casa grande con terreno y mis primos vivían al lado, estaba un poco alejado del centro, por lo que en ese entonces habían pocas casas y mucha vegetación, se encontraba a unos 500 metros de las montañas que rodean al pueblo, jugábamos, escondidas, futbol, subíamos a la montaña, volábamos papalotes y muchas cosas más, pero uno de los pasatiempos que tuve en mi infancia, fue atrapar mariposas y observar cómo se reproducían, recuerdo que con un primo construimos un atrapa mariposas con alambre, bolsa de nailon y una rama, pasábamos hora buscando diferentes tipos de mariposas, por lo menos recuerdo que coleccioné alrededor de unos 50 especies diferentes, sin darme cuenta observé el comportamiento las formas de vuelo, los sonidos que hacen al gusano, especies, tamaños formas y tipos de gusanos que eran, buscábamos capullos, gusanos y todo lo relacionado, bueno aun que era aprendizaje y algo bonito en mi infancia creo no lo haría de nuevo ya que para poder tenerlas con las alas abiertas en un unicel donde las coleccionaba tenía que enterrar un alfiler en el centro mientras estaban vivas y abrir las alas mientras morían para pudieran conservarse con las alas abiertas ya que si morían sin tener las alas abiertas era imposible que quedaran destendidas, era algo bello de ver esa colección pero a la vez ahora que pienso de adulto poco agradable para ellas.

Bueno allí no acaba la experiencia... mi abuelita sembraba plantas de hinojo, y siempre veía que llegaban a esa planta en específico una mariposa que se llama papilio machaon, en ese tiempo saber de cosas en específico era complicado ya que el internet no estaba al alcance, mucho

menos celulares así que recuerdo que con mi primo fuimos a la biblioteca del pueblo que se encontraba en la presidencia junto frente al parque central, para buscar un libro de mariposas, claro no había, biblioteca de pueblo pequeño, pero había uno de insectos y curiosamente aparecía esta mariposa con muy parecida a la mariposa monarca solo que los tonos cafés son verdes, la estructura similar, el gusano es parecido en color y forma. Así que ya teníamos el nombre de la mariposa, veía que en la planta aparecen bolitas muy pequeñas en color amarillas claro si eres observador y curiosa te das cuenta, eran los huevos que ponían las mariposas, que en pocos días salían los pequeños gusanos, cada que llegaba a casa de mi abuela me pasaba dos o tres hora viendo a los gusanos pequeños comiendo todo el día las ramitas pequeñas hasta ir creciendo las ponía en mis manos jugaba con ellas llevaba mis carritos para que se subieran, tenían un olor característico como a menta el popo y pipi igual claro solo comían hinojo que tiene ese olor, por cierto como dato extra mi abuelita lo sembraba, porque mi abuelo lo utilizaba para hacer curadito, bebida alcohólica típica de mi pueblo. Planta que rápido crece y salen ramas nuevas, conveniente para los gusanos que comen mucho, la verdad nunca no decía el libro mayor cosa si esa especie buscaba esa planta en específico o no, ya que era el típico libro de una foto y una pequeña reseña, pero para nosotros niños de 9 años era mucha información ahora que pienso de adulto con poco uno se asombra de niño.

Casi en una semana llegaban a su tamaño normal y pues al poco tiempo se empezaban a meter en su capullo, las primeras veces que las vi creía que estaban muriendo por qué les cambiaba un poco coló más opaco pero en un día se hacían su capullo, al cabo de unos días siempre encontraba son cáscaras del capullo, no le atinaba cuando salían, así que opte que un bote de mayonesa de las grandes de cristal plantar hinojo y poner tramitas con huevos y ver todo el proceso desde mi casa, solo hice unos orificios en la tapa, después de unas semanas recuerdo el primer

capullo y me levantaba muy temprano para verla salir, no le atine por cierto pero si encontré a la mariposa afuera del capullo, y me dio una gran alegría, después de un trato dejé que se fuera, pero en mi alegría no me di cuenta que no está cerca de las plantas ya que yo vivía cerca del centro, así que el destino de esa mariposa no creo fuera el mejor, con el tiempo sembramos más plantitas en el patio, pero los pájaros de comían los gusanos, así que con mi primo, recuerdo que pusimos unas estacas con ayuda de mi abuelo con mosquitero encerramos las plantas para que los pájaros no se los comieran, bueno aún que el no quería mucho a los gusanos por que se comían su hinojo, para su curadito, todo esto los recordé con el tema que ahora llevaré acabo en el mural que pintaré para el festival del día de las madres, de con título metamorfosis.

4.10. Referentes temáticos

Para este proyecto serán considerados dos referentes temáticos. La primavera de Sandro Botticelli y la Metamorfosis de Narciso por Salvador Dalí.

Metamorfosis de Narciso Salvador Dalí

En esta pintura podemos observar la parte sombría del tema, el concepto como tal cuando en lo crudo que puede ser el cambio para cualquiera, sea bueno o malo, hablando de la vida. Dalí “hacia referencia al círculo orgánico de muerte, disolución y resurrección” (Weyers Frank, 2005, p.38). Lo difícil como idea de aceptar un cambio, pero cuando llega, la adaptación que tiene el ser humano está implícita en nuestra reacción por mera supervivencia, este tema me asombra y maravilla a la vez, la pintura es complicada de leer a simple vista, pero pienso que es para que el espectador se acerque y lea lo que él quiera, mensaje que me gustaría dar, solo que de forma más simple y menos pretenciosa,

Figura 22

Salvador Dalí. “Metamorfosis de Narciso”. 1937. Óleo s/lienzo. 50,8 x 78,3 cm. Tate Gallery, Londres.

En la pintura podemos observar dos figuras enormes parecidas, donde el juego de elementos hace que parezca otras cosas, en la figura de la derecha vemos a una mano sosteniendo lo que parece un huevo del que sale una flor, al principio a simple vista parecía otra figura parecida, pero se ven otros elementos difíciles de comprender, pero a la vez te dicen que es el mismo personaje, pero cambiante, muchos más elementos en la pintura, para que cada uno interprete a su conveniencia.

Figura 22.1

Salvador Dalí. “Metamorfosis de Narciso” (Detalle). 1937. Óleo s/lienzo. 50,8 x 78,3 cm.

Tate Gallery, Londres.

Se puede observar una imagen compleja de resolver, parece dedos, pero después se observa a una persona sentada y si cabeza descansa sobre su rodilla, luego veo como una constelación de estrellas, una imagen que te hace esforzarte para descubrir que nos dice.

La primavera de Sandro Botticelli

Al escuchar primavera rápido se viene a la mente ese cuadro de Sandro Botticelli, como una obra de teatro danzando todos los personajes en esa estación del año. Pienso que el tema es parecido en referencia a que este mural es en esa estación del año primavera, lo que quiero mostrar, es una escena de una obra.

Donde vemos a una mujer en centro, contrastada por un fondo oscuro con mucha vegetación, diversas variedades de flores, pero lo importante es ella, ocurren muchas cosas a su alrededor ella está allí para hacer que la atención en la imagen se dirija a donde está.

Esto me recuerda a los festivales en el colegio a pesar del fondo toda la atención se la lleva a quien está parado al frente de él, y el mural acompaña y se vuelve parte del canto, baile o poesía que pase en ese momento sin robar atención solo exaltando las virtudes de quien participa.

La técnica en la imagen es muy buena, se ve que Sandro Botticelli se toma su tiempo y cuida cada detalle.

Lo que me hace pensar que cuando pintamos algo con pasión, cariño, amor de cualquier estilo siempre saldrá algo que hará causar una impresión y se transportarán los sentimientos del artista a los ojos del espectador, por eso cuando pintó un mural siempre lo hago con pasión porque es para todos los espectadores en el colegio. “La clave para entender el contenido cifrado del cuadro se puede obtener de un poema de Angelo Poliziano” (Wundram Manfred, 2006, p.38).

Figura 23

SANDRO BOTTICELLI. “La primavera”. 1477-1482. Temple s/tabla. 207 x 314 cm.

Galería uffizi, Florencia Italia.

Cuadro del pintor Sandro Botticelli, es una pintura de gran tamaño a la técnica al temple, con colores claros en el primer plano y vemos en el fondo tonos oscuros resaltando al primer plano con todos los personajes que componen esta pintura.

Figura 23.1

SANDRO BOTTICELLI. “La primavera” (Detalle). 1477-1482. Temple s/tabla. 207 x 314 cm. Galería uffizi, Florencia Italia.

Podemos observar a la joven, con vestido en tonos claro, con una manta rojiza, está levantando la mano derecha, arriba de ella se ve aún pequeño ángel desnudo, con flecha y arco referenciando a cupido por lo que se entiende, ya que la fecha es primavera y se le atribuye al amor.

La primavera

Es una de las estaciones del año la cual inicia en México alrededor del 21 de marzo y finaliza cerca del 21 de junio. El clima es cálido, las plantas se ponen verdes, florecen muchas variedades de flores, se ve más actividad de animales en el bosque, el clima es idóneo para salir y disfrutar del día, en mi pueblo, es cálido y con mucha actividad.

Dentro del arte, la primavera ha sido motivo de inspiración para muchos artistas que la utilizan como motivo de una pieza pictórica, o en el caso de donde yo trabajo un tema de una festividad para una comunidad estudiantil, la primavera es uno de esos temas que traen la alegría implícita, por lo cual siempre se espera algo revitalizante de ello.

Día de las madres

Este día tan importante para las familias mexicanas, día de las madres se celebra el 10 de mayo por el mes de la virgen María en México.

Recuerdo de niño es fecha desde los programas de televisión especiales para ese día, hasta preparar el regalo en la escuela semanas antes con las típicas manualidades, desde tocar en la estudiantina con esa capa azul con mi flauta, esa mítica canción para el día de las madres, tu mamá contenta esperando ese día para estar bien arreglada y puntual, para que tuviera buen lugar para ver la participación de su hijo.

Recuerdo que aún que me la vivía ensayando en casa y mi mamá ya sabía lo que tocaría, el nervio no desaparecía porque quería demostrarle con esa canción cuánto la quería, siempre teniendo pequeños errores por el nervio cuando se tocaba, pero ella feliz de ver a su hijo lo que se esforzaba por ella.

Luego por las tardes la familia se reunía en casa de mi abuelita materna a celebrar con el típico cochito de comida, a las mamás de la familia.

El recordar todo eso me hace entender lo importante que es este festival por lo que siempre lleva un esfuerzo extra. Para que los alumnos vean el empeño que se pone para sus mamás, vean lo importante que son ellas en su núcleo familiar y académico que por lo general son ellas las que los acompañan, el crear un mural enfocado en la madre lleva una responsabilidad importante ya que en estos años me he percatado que son críticas sin ser obvias para el ojo de una persona que se dedica a pintar, si se acercan y se toman una foto con el mural o Stand de fotos es que posiblemente le agrada, no es una regla, pero si ves que la mayoría no se acerca es que tal vez algo no fue de su agrado habrán algunas que por pena o alguna otra razón no lo hagan, pero en mi

experiencia la forma de curar un mural es que si ves a la mayoría tomándose una foto es que cumpliste el objetivo, las madres son únicas y siempre te enseñan cosas solo tienes que estar allí para ver.

V. Capítulo III Procesos creativos

5.1.Obra

Referencia de mi trabajo pictórico enfocado a la figura femenina y naturaleza.

La narrativa visual en Ilustración y pintura de caballete.

Al estar ligado a la influencia de la naturaleza desde niño, por historias familiares, visitas al campo y sin fin de cuestiones que se dan al vivir en un pueblo rico en cuestión de lo natural, es fácil ligar la influencia de ésta a los procesos creativos, junto con la figura femenina como la crianza de mi madre, abuela y tías, con quienes crecí conviviendo de cerca en un entorno un poco matriarcal, lo que me llevó a inspirarme como tipo de tributo al retratar la figura femenina, y luego llevado a mi gusto visual por la mujer, después de ir creciendo. Donde veo como el rostro femenino y la figura, son tan estéticas y me da ganas de copiar esa belleza por medio de ilustraciones o pinturas para guardar ese momento en trazos y pinceladas, con lo que al practicar me di cuenta que la naturaleza y la mujer, son buenos elementos pictóricos para plasmar en mi trabajo, ya sea en una ilustración de retrato a lápiz, unificando animales y flores con el rostro femenino mostrando lo armonioso que resultan estos elementos juntos o en la pintura en caballete llenando de elementos extras con el color, mayor espacio y más elementos para poder experimentar, la riqueza de la pincelada formando texturas, que crean un tratamiento diferente en cuestión de la técnica pero con la idea de la figura femenina y naturaleza, también abordando un poco de la cultura de mi pueblo, con algunas danzas, ritos y personajes que están ligados a la cultura popular del lugar donde crecí.

Figura 24

JOSÉ LUIS CAMACHO ESPINOSA. “Paz y caos con Alicia”. 2014. Óleo, acrílico
s/lienzo. Colección privada. Chiapas, México.

Mujer situada en el primer plano, sentada con la pierna derecha encogida, y la otra estirada, el brazo izquierdo abraza el hombro derecho y con el brazo derecho agarra lo largo de la pierna izquierda que está estirada, la figura es realista, el fondo por el contrario muchas manchas con diferentes colores, texturas, líneas en diferentes sentidos, por el zapato de la chica se distingue una maceta con una flor, a pesar de todo el caos en la imagen se siente armonía en la pintura.

Figura 24.1

JOSÉ LUIS CAMACHO ESPINOSA. “Paz y caos con Alicia”. (Fragmento). 2014. Óleo, acrílico s/lienzo. Colección privada. Chiapas, México.

En este fragmento de la pintura se percibe la mirada de la joven con los ojos entrecerrados, ella en tonos cálidos, con una banda celeste que agarra un poco su cabello, en el fondo con tonos fríos se entiende la forma de una ola, contrastando con la joven de la pintura.

Figura 24.2

JOSÉ LUIS CAMACHO ESPINOSA. “Paz y caos con Alicia”. (Detalle del vestido).
2014. Óleo, acrílico s/lienzo. Colección privada. Chiapas, México.

Se ven escurridos intencionales dando a entender que el vestido de la joven aún está fresco, por el contrario, en el piso se distingue un gran caos de líneas, manchas de pintura, solo separadas por el pans azul oscuro de la joven, mostrando que el pintor estaba experimentando en la pintura.

Figura 25

JOSÉ LUIS CAMACHO ESPINOSA. “Cempasúchil y rosas”. 2015. Acrílico s/papel ilustración. Portafolio personal. Chiapas, México.

Se ve a una pintada con la temática de Catrina, con la piel blanca, detalles en negro, azul cian, con la mano derecha en el mentón, flores de cempasúchil en el fondo y rosas rojas entra la mano y mentón.

Pintura referente al arte pop, con temática de Catrina y día de muertos, utilizando la figura femenina y las flores como base, donde los colores fuertes son prioridad para los contrastes y llamar la atención.

Figura 25.1

JOSÉ LUIS CAMACHO ESPINOSA. “Cempasúchil y rosas”. (Detalle rostro). 2015.

Acrílico s/papel ilustración. Portafolio personal. Chiapas, México.

El rostro de la mujer está pintado de blanco, los ojos y nariz de negro y azul cian, simulando las cavidades de un cráneo, en la frente tiene unas flores rojas con hojas en color verde, el cabello morado y negro, labios en rojo con delineado en negro simulando los dientes, la mirada al frente sería y desafiante.

Figura 26

JOSÉ LUIS CAMACHO ESPINOSA. “Chica con colibrí”. 2016. Grafito s/papel.
Portafolio personal. Chiapas, México.

Situada en el centro de la composición, con flores rodeando su cuello, del lado izquierdo de su cabeza un colibrí permanece inmóvil. La referencia de art Nouveau es clara en el retrato con flores y un colibrí, mezcla con sinergia de lo humano, aves y naturaleza.

Figura 26.1

JOSÉ LUIS CAMACHO ESPINOSA. “Chica con colibrí”. (Fragmento colibrí). 2016.

Grafito s/papel. Portafolio personal. Chiapas, México.

De un lado permanece congelado el colibrí, como en su vuelo en busca del polen de las flores, generando una alegoría con la la joven, simulando que ella es igual o una flor, la mirada del colibrí en como si está atento a que alguien se acerque para escapar.

Figura 26.2

JOSÉ LUIS CAMACHO ESPINOSA. “Chica con colibrí”. (Detalle rostro). 2016.

Grafito s/papel. Portafolio personal. Chiapas, México.

La joven con la boca entreabierta como si estuviera a punto de decir algo, los ojos abiertos viendo al frente, en la nariz un piercing sale de uno de sus orificios nasales, podemos percibir unas pequeñas pecas.

Figura 27

JOSÉ LUIS CAMACHO ESPINOSA. “Chica gato”. 2016. Grafito, color/papel.
Portafolio personal. Chiapas, México.

Rostro de mujer con función de un gato sale de su cabello por la parte de arriba, con orejas, fusionadas con el cabello, se perciben ojos y nariz del gato, con el cabello en grafito de un lado y color celeste del otro.

La ilustración tiene la influencia del anime y las chicas, tratando de acoplar en tonos grises y azul cian.

Figura 27.1

JOSÉ LUIS CAMACHO ESPINOSA. “Chica gato”. (Fragmento ojos gato y chica).

2016. Grafito, color/papel. Portafolio personal. Chiapas, México.

En el fragmento de la ilustración se percibe como el gato ve al frente, mientras que los ojos de la mujer se pierden en el horizonte.

Figura 27.2

JOSÉ LUIS CAMACHO ESPINOSA. “Chica gato”. (Detalle rostro). 2016. Grafito, color/papel. Portafolio personal. Chiapas, México.

La mujer con mirada situada en otro punto, como si algo llamó su atención, de la nariz sale una arracada, del labio inferior sale un piercing, los ojos expresivos, aunque tranquilos.

Figura 28

JOSÉ LUIS CAMACHO ESPINOSA. “Chica quetzal”. 2016. Óleo, acrílico s/lienzo.

Colección privada. Chiapas, México.

Mujer en primer plano, situada a la mitad de la composición carda a su lado derecho, la cubre plumas en colores verdes en su cuerpo, y en la cara como un antifaz cubre una parte de su cara, en el fondo vemos tonos cálidos y fríos en pasteles, formando direcciones que se dirigen a dónde va la mirada de la mujer. En esta pintura siguiendo un poco la línea de las ilustraciones a lápiz quise pasarla al óleo, creando una función de una chica mitad quetzal y humana.

Figura 28.1

JOSÉ LUIS CAMACHO ESPINOSA. “Chica quetzal”. (Detalle rostro). 2016. Óleo, acrílico s/lienzo. Colección privada. Chiapas, México.

Rostro de mujer que observa algo que está por encima de su horizonte, el antifaz que tiene en el ojo derecho, parece un lente que amplía su vista, como algunas aves que pueden ver más a lo lejos, el semblante es serio, pero la mirada está fija.

Figura 28.2

JOSÉ LUIS CAMACHO ESPINOSA. “Chica quetzal”. (Fragmento plumas). 2016.
Óleo, acrílico s/lienzo. Colección privada. Chiapas, México.

El plumaje que cubre el cuerpo de la mujer tiene tonos verdes, azules y rojos, que son los que tienen el quetzal.

Figura 29

JOSÉ LUIS CAMACHO ESPINOSA. “Ave y chica”. 2018. Grafito s/papel. Portafolio personal. Chiapas, México.

El rostro de la mujer en primer plano limitada por una circunferencia de se abre en la parte inferior donde su peinado se transforma en un ave.

Ilustración de retrato creada con lápices con referencia al art Nouveau con formas circulares y referencia a la naturaleza, un ave que se funde con el cabello de la chica.

FIGURA 29.1

JOSÉ LUIS CAMACHO ESPINOSA. “Ave y chica”. (Detalle ave). 2018. Grafito s/papel.
Portafolio personal. Chiapas, México.

Ave funcionada con el cabello de la mujer, en dirección apuntando al lado inferior de la derecha de la imagen, esta sitúa su mirada al espectador tratando de atraer la atención con el movimiento y mirada.

Figura 30

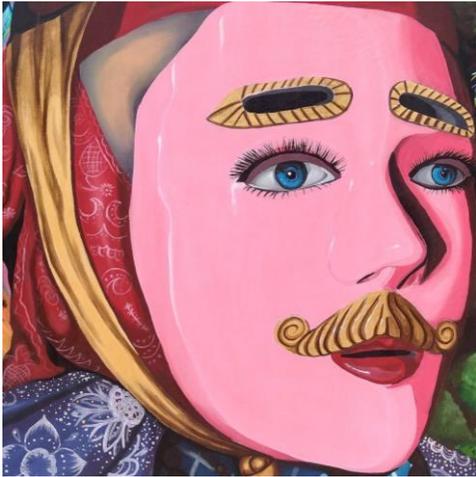
JOSÉ LUIS CAMACHO ESPINOSA. “¡Arriba coita mama!” 2023. Acrílico s/lienzo.

Colección privada. Chiapas, México.

En el centro de la composición se ve a un personaje con máscara representando al Mahoma, en la mano izquierda tiene un machete con un dibujo en rojo simulando sangre, del lado izquierdo, a su espalda se ve un jaguar y en la parte de arriba del jaguar una máscara de un mono con sombrero, en la parte de la derecha una cascada.

Pintura temática del carnaval zoque, en colores fríos y cálidos.

Figura 30.1

JOSÉ LUIS CAMACHO ESPINOSA. “¡Arriba coita mama!” (Detalle de máscara).
2023. Acrílico s/lienzo. Colección privada. Chiapas, México.

Pintura de una máscara de madera, en color rosa piel, con ojos celestes, de cejas y bigotes dorados, representando a los españoles, la porta alguien de piel morena, cubriéndose con un paliacate rojo, un listón dorado, indumentaria típica del traje de Mahoma en el carnaval zoque coiteco.

Figura 30.2

JOSÉ LUIS CAMACHO ESPINOSA. “¡Arriba coita mama!” (Fragmento jaguar y mono). 2023. Acrílico s/lienzo. Colección privada. Chiapas, México.

En la pintura se observa al jaguar, viendo al lado contrario de donde ve el personaje principal, arriba del lado máscara de mono en color negro, con sombrero, representando un baile típico en el carnaval zoque coiteco.

Figura 30.3

JOSÉ LUIS CAMACHO ESPINOSA. “¡Arriba coita mama!” (Fragmento cascada aguacero y corro). 2023. Acrílico s/lienzo. Colección privada. Chiapas, México.

Cascada con vegetación basta en color verde, con el cielo despejado, conocida como el aguacero, sale la cabeza de un cotorro que se pierde un poco con la vegetación, que representa otro lugar conocido como la sima de las cotorras.

5.2. Bocetería

Reunión con directivos para retroalimentación y elegir boceto.

Partiendo de qué ya se tiene la idea y tema esencial del mural, para el día de las madres y tiene que ver con la metamorfosis de la mariposa, la directora general me comenta siempre esto antes de la junta para yo llevar algo en boceto y en la junta retroalimentar la información, por lo que ya llevo información que trabajé antes.

En las juntas donde se eligen los temas de cada festival llevo mi libreta, hábito que aprendí en el colegio de anotar todo lo que se plantea en las ellas, anoto las ideas con dibujos para rápido tener claro por donde ir, comúnmente trabajo dos o tres ideas para mostrar y tener de donde echar mano, a veces se escogen las dos y se juntan, a veces una o ninguna y se vuelve a trabajar en otra, en este caso tenía dos, bocetos ya listos, una mujer danzando con alas de mariposa en un campo con flores y la otra un conjunto de elementos, flores, árbol, plantas mostrando gráficamente el proceso de la oruga para convertirse en mariposa.

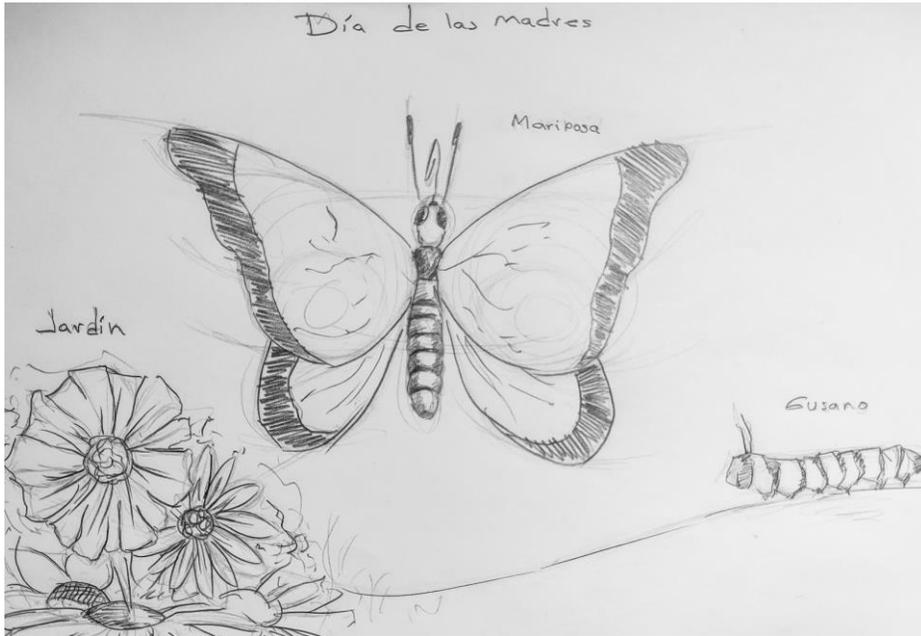
Ahora toca escuchar todo en la junta.

Ya que se dio la retroalimentación de cómo va ser el evento. Es momento de presentar los bocetos le planteó a la directora general, las dos ideas tratando de ser lo más parecido a lo que ella me comentó antes, y agregando alguna cosa extra de lo que se dijo en la junta.

Ideas de bocetos para presentar

Boceto 1.

Figura 31

Primer idea boceto

En esta idea se plantea mostrar gráficamente en una línea de tiempo el proceso de cómo una oruga se convierte en mariposa, y posteriormente llega a un jardín para vivir su última etapa de la vida y posteriormente reiniciar el proceso, convirtiendo un proceso que se repite en la vida y una clara alegoría de la vida.

Boceto 2.

Figura 32

Segunda idea inicial boceto

En este boceto la idea es fantástica donde la mujer tiene alas de una mariposa y danza en vuelo alrededor de un jardín que representa la vida, formando una analogía fantástica.

Retroalimentación y elección de ideas.

Después de presentar los dos bocetos, los directivos y la directora general, dialogan y me preguntan cosas referentes a los bocetos como se ven en el escenario, después de un rato de plática.

Ella optó por el boceto uno, la de los insectos, porque parte de la naturaleza, algo que les agrada, es una creación de Dios, que encaja bien en un colegio de formación cristiana.

Me dan algunas recomendaciones y peticiones extras, preguntar alguna cosa extra para tener todo claro antes, y ya después de la elección y retroalimentación es momento de lo que me toca a mí.

Así que empezaré a bocetar por esa línea la idea partirá del gusano a las mariposas. Un claro referente de este acto de la naturaleza. Se acuerda también un color base, este es el rosa. Por lo que tengo que tener muy en cuenta ese color para todo en la planificación del mural, del cual tengo que partir.

Primera parte del boceto

Retroalimentación con la idea elegida.

Primero tengo que retroalimentar con información acerca del tema a grandes rasgos, buscando información. Posteriormente que ya leí un poco del tema, ahora empiezo a buscar información visual, en una aplicación para ideas visuales, está es PINTEREST, (aplicación gratuita en la playstore). La cual es una apk donde encuentras fotos y vídeos de imágenes de tus gustos, al buscar una te aparecen todas relacionadas con tu primera búsqueda, lo que ayuda a retroalimentar

tus ideas, me doy un tiempo viendo estas imágenes relacionadas, y ya que tengo casi todo claro tomé lápiz y papel, empiezo a bocetar.

Inicio del boceto con la idea elegida.

Después de encontrar las ideas que se acercan más a lo que tengo pensado, busco papel, lápiz y borrador para empezar los bocetos, como la idea ya está aceptada, ahora es corregir y replantear para pasar al papel, siempre realizo de dos a tres bocetos, para que no se disperse mucho la idea, sea reducido el concepto y sea fácil llegar a cuál va ser el mural que se va a realizar.

Aquí ya tengo claro el color del fondo rosa, la oruga, mariposas y el jardín. Así que estaré jugando entre el primer y segundo plano para empezar a aclarar la idea, la base de la idea primordial, en el primer plano el proceso de metamorfosis que tiene la oruga hasta convertirse en mariposa, para ello ya tengo claro primero el paso de gusano a mariposa en una línea recta cronológicamente.

Figura 33

Proceso de gusano pasando por capullo hasta convertirse en mariposa en un conjunto de dibujos ordenados cronológicamente.

El árbol o rama como soporte de los insectos en el boceto

A Partir de la imagen principal ahora tengo que buscar el segundo plano que es lo que va reforzar al primer plano, para ello necesito algo que va a soportar y complementar donde estarán colgados los insectos en el proceso de la mariposa el cual podría ser una rama de un árbol que en ella pueden posarse de la oruga hasta la mariposa saliendo de su capullo.

Figura 34

Boceto árbol con rama larga

Árbol del que sale una rama larga y grande, con unas pocas flores para que den la sensación de que tiene vida, la única rama es muy larga para que se puedan acomodar a los insectos.

Uniendo las dos partes del boceto

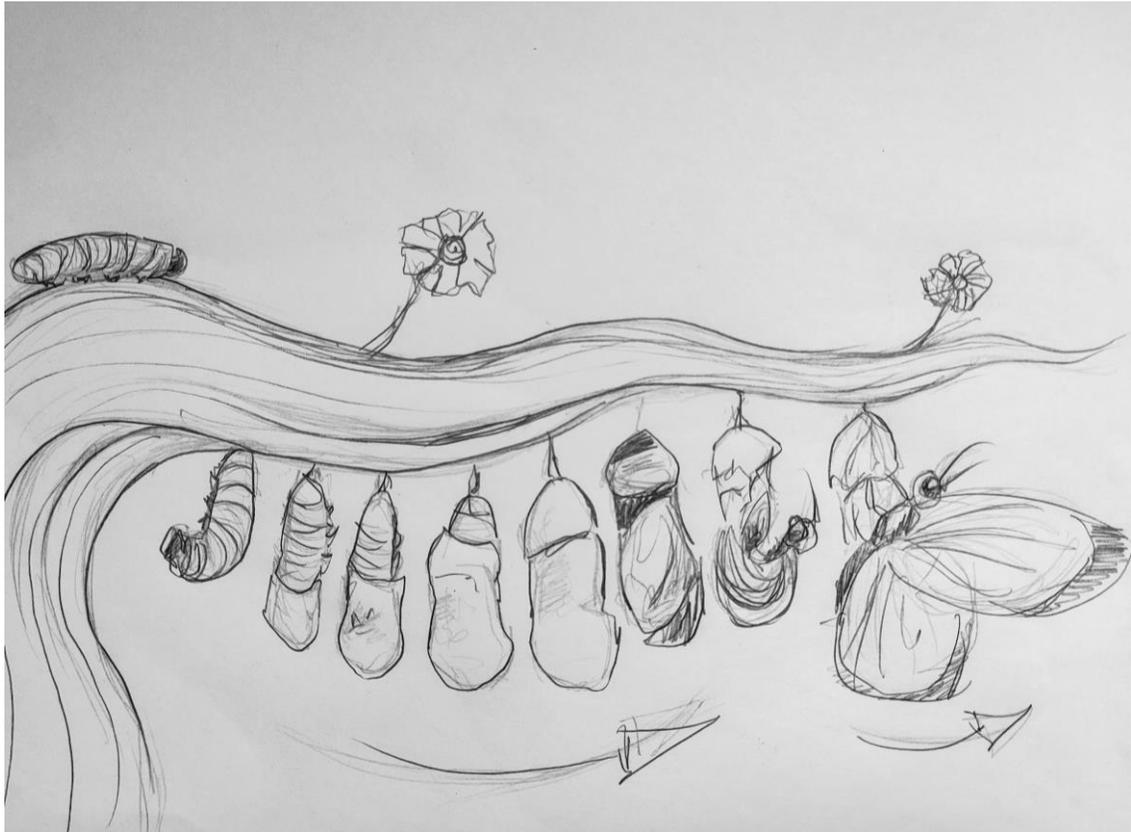
Ahora que ya tengo la idea esencial del gusano hasta la mariposa, un árbol con una rama larga, en los bocetos lo siguiente es plasmarlo sobre el papel, uniendo los dos bocetos, para tener el primer parte, que sería el inicio, del lado izquierdo del mural, con esto dividido en dos, y sea más llevadero el proceso.

Del árbol con la rama larga colgaran los gusanos, el primer gusano estará del lado izquierdo de arriba, buscando que parte de la rama va utilizar, abajo colgarán junto con todas sus etapas pasando por el proceso de cambio convirtiendo en un capullo, después saliendo él y luego una mariposa volando. Así que sería la mejor opción donde podrán entrar todas en secuencia.

Primero voy a dibujar la rama de dónde van a colgar los capullos y mariposas, utilizando trazos suaves para que pueda dibujar encima de ellos o borrar, posteriormente empezare acomodar a los capullos, gusanos y mariposas.

Tengo que pensar en la distribución en el escenario ya que son 9 metros de largo por qué tengo que tener en cuenta los puntos a dónde quiero que se concentre la vista del espectador y que también haga sinergia con los pequeños cuando suban a su número, por lo que la regla de nueve tercios funciona muy bien para encuadrar contando que debo tener un espacio para más adelante el jardín.

Figura 35

Primer boceto con ideas claras

La rama del árbol con la oruga y el proceso quedaría así, está quedará del lado izquierdo hacia el centro ocupando tres cuartas partes del mural ya que es la idea esencial del tema.

Segunda parte del boceto

La idea general es tener una secuencia o línea de tiempo donde se vea todo el proceso en una sola imagen cómo estás secuencias de cine donde todo se pasa sin un solo corte, pero te da la historia completa de un hecho a lo largo de un tiempo.

Posteriormente tengo en mente a la mariposa volando por un pequeño espacio rodeado de flores, para buscar alimento y poner huevos y generar nueva vida, para reiniciar el ciclo.

Figura 36

Mariposa llegando al jardín.

Del lado derecho ocupando una cuarta parte el jardín donde estará volando la mariposa después de salir del capullo y reiniciar el proceso poniendo huevos para nuevas orugas, la mariposa volando, llega a un jardín con flores. Con esto ya tengo la idea clara.

Pasando en limpio las dos partes de bocetos

Ahora toca pasar en limpio las dos ideas para tener todo más ordenado y limpio, así es más fácil de manejar todo y si es el caso agregar algo.

Figura 37

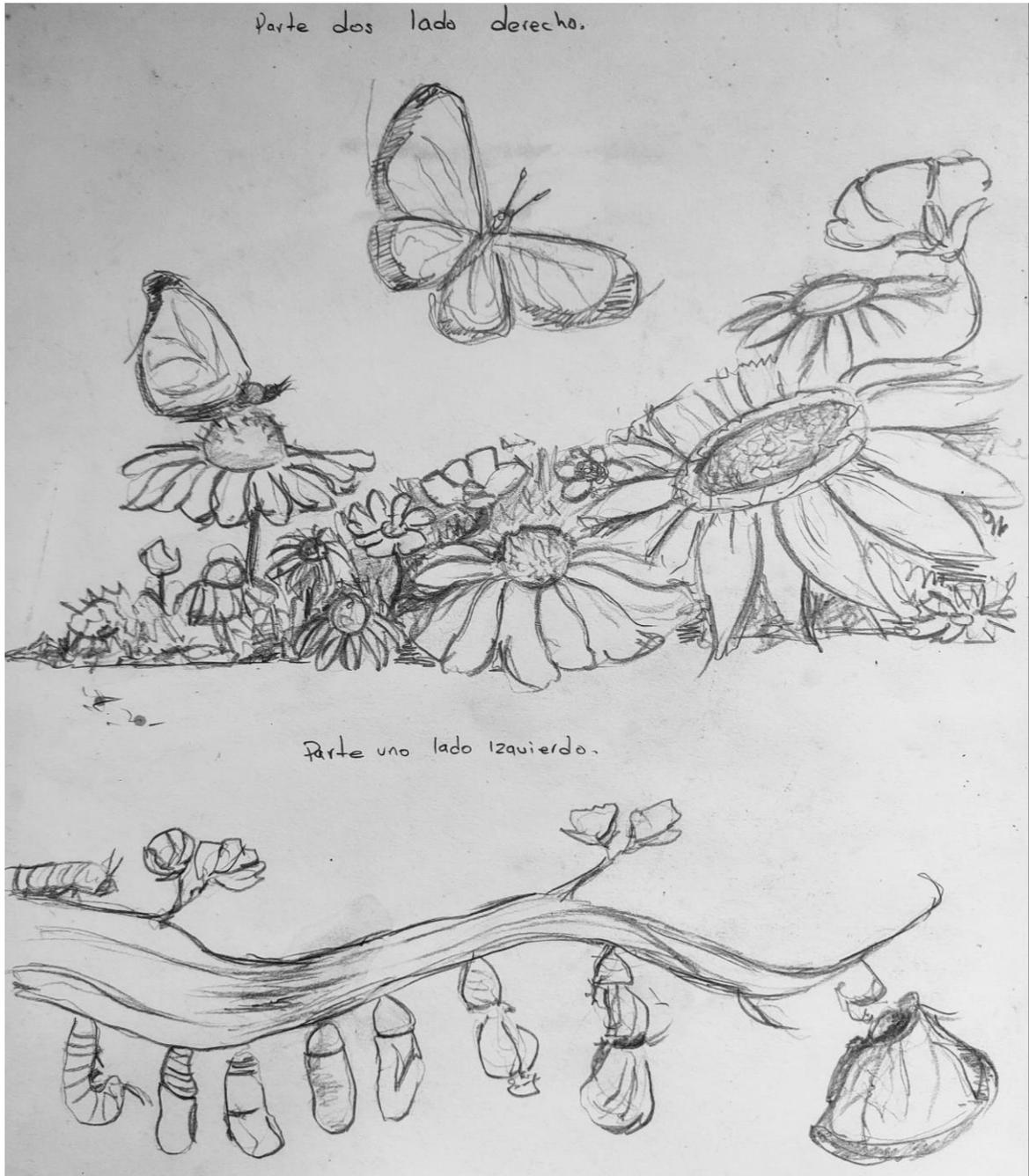
Aquí como podemos ver el boceto ya lo limpie un poco, estilice un poco a la rama y los insectos para ver un poco de más limpieza visual y empezar a ver si puedo agregar algo más al fondo, cosas que ya en la marcha se verán.

Figura 38

El jardín también se limpió y agregaron un poco más de detalles en las flores, agregándole una mariposa extra parada sobre una flor como si descansara de su primer vuelo y luego continúa explorando.

Figura 39

Boceto casi listo con la idea completa, me gusta tenerlo en una sola hoja grande, al ir bocetando voy comparando y tengo mayor control de la idea, ahora sería pasar en el formato

alargado para la proporción y alguna cosa extra que se deba agregar o quitar y ajustar en el espacio del mural.

5.2.1. Boceto terminado

Figura 40

Siempre se puede agregar o quitar algo en un boceto, creo como pintores nunca quedamos al 100% contentos con el resultado, pero he entendido después de estos años que para avanzar un proyecto y que el tiempo no te límite, es iniciar cuando ya tienes un 80% del boceto lo demás saldrá al paso, ya que el tiempo es lo que no tenemos, aparte el repensar las cosas limita más de lo que ayuda y solo tengo cuatro días para pintar.

Ahora ya pasado en limpio adecuando a las proporciones del escenario que ya lo tengo visto en todos estos años que he pintado en él, toca buscar materiales y elegir los colores, claro y mostrar el boceto en limpio a la directora general, para ver si quiere agregar algo o quitar.

5.3.Naturaleza como espacio de vinculación entre las artes.

La naturaleza es parte fundamental en la creación para los artistas visuales, fuente de inspiración desde los inicios del arte.

Vincular a la naturaleza y más en un colegio de formación cristiana junto con el arte, va de la mano.

Tengo muy presente el primer mural que hice, era el de la primavera, y cuando me dijeron el tema de esa vez “Jesús el gran artista”. Sabía lo que tenía que hacer.

Como artistas tenemos muy presentes cada momento en nuestra vida por muy pequeño que sea es significativo, en mi caso todas estas experiencias en algún momento las utilizó en un proceso creativo, cuando escuché el tema.

Rápido recordé todas las historias que me leía mi abuela de niño, viví un año en su casa a la edad de 5 años, antes de dormir me contaba una historia bíblica, esas historias eran mis favoritas de niño.

El tema del festival, se me vino a la mente esa historia del inicio del libro, siempre soñaba con ese lugar el jardín del Edén con Adán y Eva al inicio del libro. En mi mente en un campo muy bonito con flores, árboles, río y animales conviviendo con las personas, fue una imagen que siempre he tenido presente de la naturaleza ese jardín, recuerdo que lo pinte en la pared de mi abuela.

Entonces ya tenía la idea de que es lo que quería para ese mural, un jardín del Edén con animales conviviendo con las personas, flores, árboles mucho verdes, así que fue lo que le planteó a la directora general, y le pareció la idea.

Ahora para este mural quiero tomar algo de ese primero que hice, la naturaleza como creación de lo más bello que Dios nos dio a las personas su maravillosa creación, y en la naturaleza se muestra más como lo sublime de esta.

Con lo bello que es la vida y este círculo interminable pero no finito que se forma de crear, cambiar y volver a crear vida nueva con los insectos en específico la mariposa con su metamorfosis haciendo una alegoría a la mujer como madre en ese día que se celebra en las escuelas mexicanas “el día de la madre”.

5.4.Artes visuales y música.

Lo visual con lo auditivo hacen una sinergia importante, más cuando de se trata de un festival escolar en este caso día de las madres, cobra un valor significativo, por lo implícito que llevamos el día de las madres en las escuelas en México, rápido se nos vienen a la mente los adornos con flores las letras de felicitación con las mañanitas o algún otro tema relacionado con la fecha, este año ya teniendo el tema, el escenario, los adornos deben colaborar con los temas musicales que se van a tocar y cantar.

El escenario debe ser partícipe en cada número trasladando a ese momento específico de cada melodía juntando lo visual y auditivo.

Tratando de encontrar el equilibrio entre ellas para que ninguna trate de competir sea si no adaptándose.

La música es una parte fundamental en este colegio porque le da sonido a los actos visuales que se presentan, formando una historia que todos como comunidad representamos en un festival.

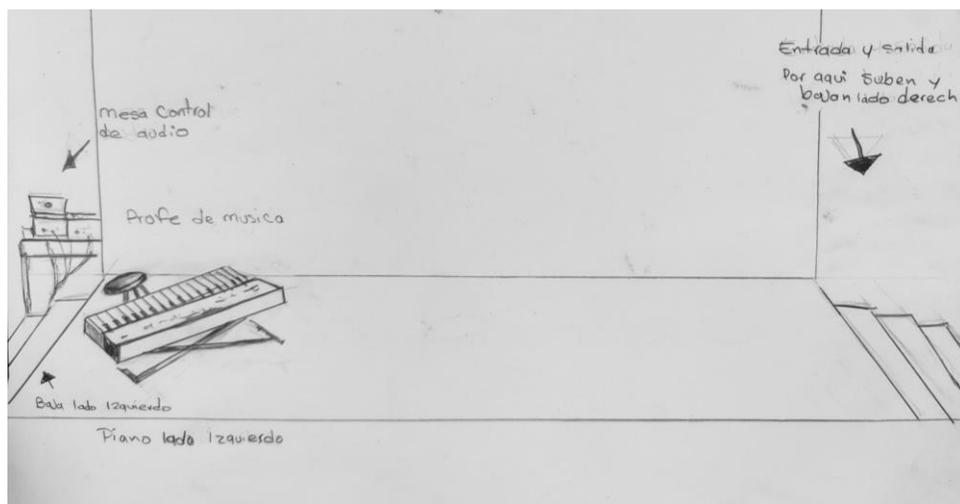
Bocetos de instrumentos

El teclado que es el instrumento primordial en la mayoría de los eventos, si no se utiliza pista.

Se colocará del lado izquierdo del escenario, ya que de ese lado en la parte de abajo estará el audio, en la mayoría de participaciones la música de teclado en vivo casi siempre va acompañada de este instrumento musical, sea para cantos, arreglos y participaciones con más instrumentos.

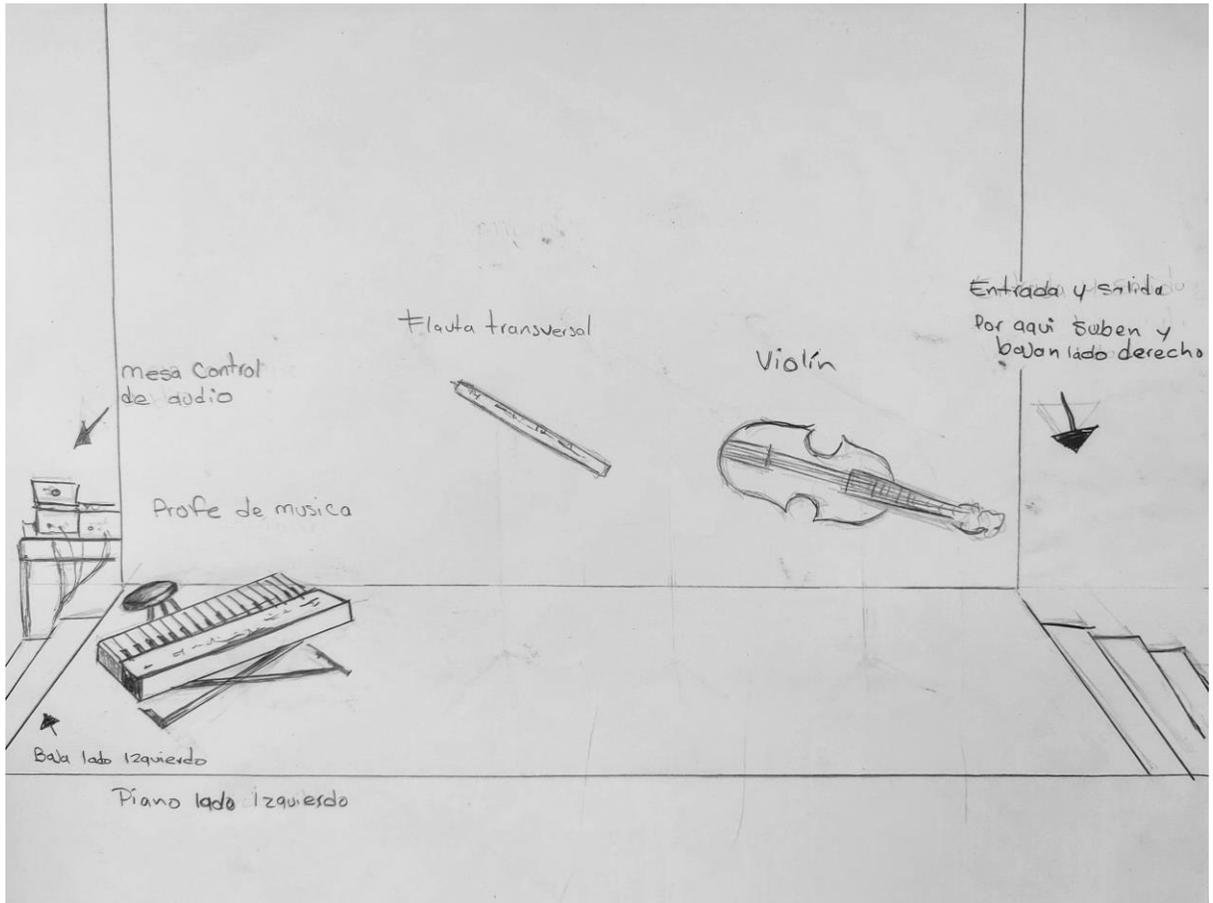
El teclado así también es fácil de bajar o subir en ese lugar y no afecta si hay que moverlo rápido para una participación, ya que los cables y todo el audio está de ese lado y a la mano.

Figura 41

Habrá una participaci3n extra con profesores tocando otros instrumentos, flauta transversal y viol3n, estarán distribuidos teclado, flauta y viol3n en ese orden.

Figura 42

Aquí están los dos instrumentos extras la flauta transversal tocada por la profesora Yazmin y el violín por la profesora Carolina, juntos en una participación especial para las mamás.

Estas son melodías cristianas que se tocaran como participaciones especiales para el evento.

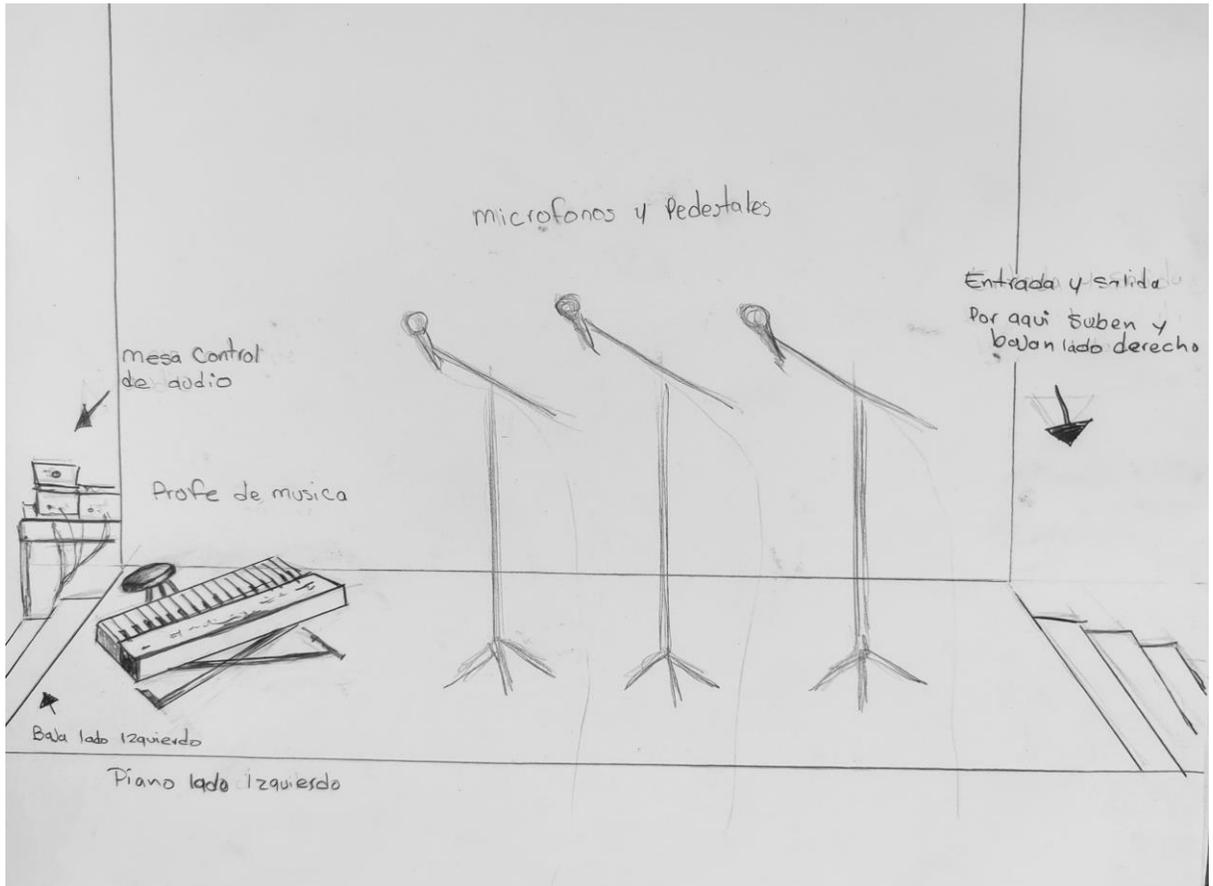
Las participaciones serán:

La novena sinfonía del himno adventista.

Se exaltado.

Como el siervo.

Figura 43

Como complemento extra para el audio se tendrán tres micrófonos con sus pedestales, para que se escuche bien cuando los chicos canten los chicos o cualquier discurso o participación, que son de fácil manejo para subir o bajar si es necesario.

5.5. Bocetos de letras

Los títulos que van en cada mural se adaptan dependiendo de qué tipo de evento, comúnmente la tipografía que se utiliza, es cursiva o algún tipo de Arial sencilla, cuando ya tengo el título busco en alguna aplicación y pruebas caligráficas, para tener una idea de cual poner, casi siempre la pintó al último utilizando MDF recortando y pintando, para luego solo pegarlas y así no pintar sobre el mural para no ser dañado y poder utilizarlo en algún otro evento.

Figura 44

Algunos títulos de murales realizados en el colegio, la mayoría referentes a temas cristianos.

Para este evento el tema es metamorfosis, así que ya tengo el boceto de como podrían ser, pero ya se verá al últimos cuando tenga listo el mural y ver si le queda.

Figura 45

Utilice cursivas creo es lo que le viene mejor, para todas estas formas circulares y femeninas que se llevará el mural.

5.6.Escenografía

La escenografía de este año debe adaptar tonos rosas que es el color que se acordó como base, se tiene un escenario especial que se adapta a cada evento.

La escenografía debe adaptarse en este espacio esta vez solo se pintarán las mamparas ya que habrá instrumentos musicales en algunos números.

Tengo pensado un campo con flores de diversos tonos haciendo referencia un poco a la primavera, el proceso de la oruga al entrar al capullo y convertirse en mariposa, las tonalidades las quiero vibrantes, pero sin estar saturadas de más para hacer contraste con las personas en el escenario, pero sin llamar la atención de más, tampoco pienso saturar con muchos elementos solo los necesarios para que la idea sea clara, en el piso se pondrá una alfombra de pasto sintético.

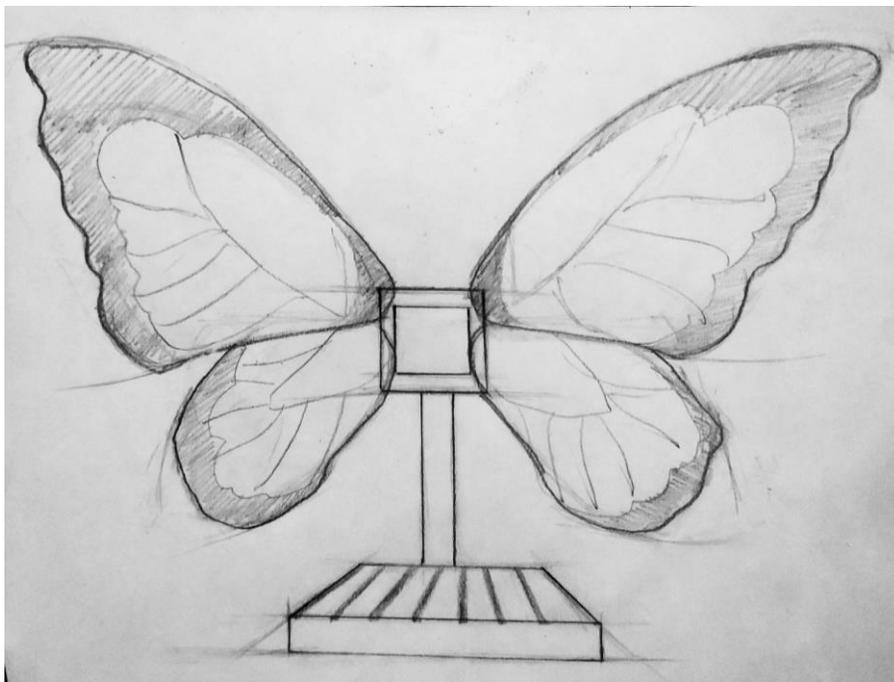
Con todos estos elementos se tratará de simular que se está en una tarde en algún pequeño bosque y que es el pequeño mundo de unas mariposas.

5.7. Escenografía participativa (las alas de mariposa)

En cada evento hay un set especial para tomarse fotos aparte del escenario, este año pensé en unas alas de mariposas primero pintadas en la pared, pero creo que una buena opción puede ser fabricarlas de MDF.

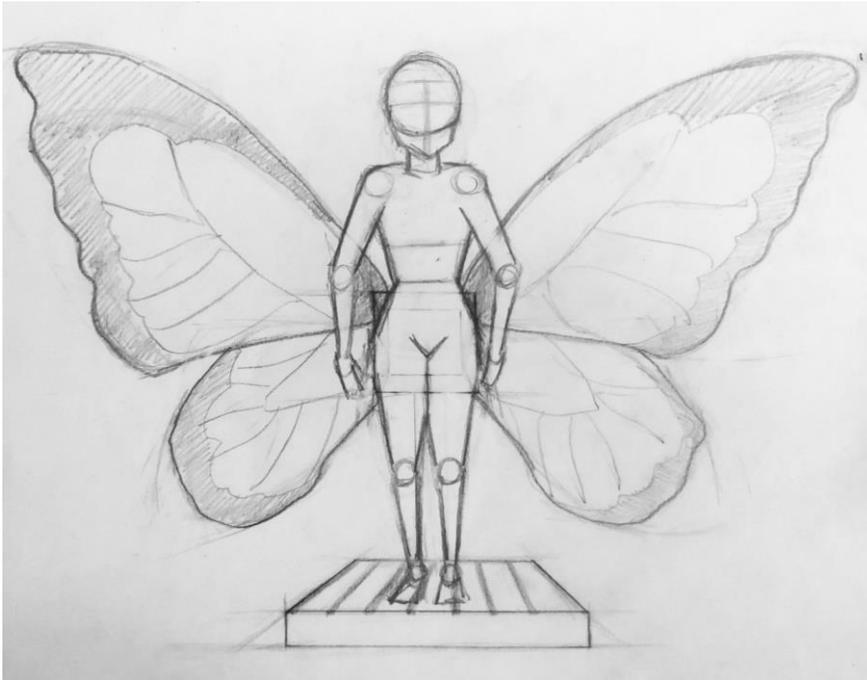
Para la base, en el colegio de otros eventos han quedado palets así que servirá, hay tramos de pasto sintético, reglas de madera que quedan, y pedazos de sillas quebradas que se pueden reutilizar así que con eso bien se pueden crear unas alas, que se puedan mover a cualquier lugar y se pueda reutilizar en otra ocasión.

Figura 46

Así quedaría las alas montadas sobre la estructura hecha con palet y reglas de madera, todo puede cambiar dependiendo de los recursos que tengamos a la mano en ese momento.

Figura 47

Como vemos en los bocetos así quedaría con el material que busque y puedo reutilizar, la persona iría parada sobre la tarima pequeña una regla que encontré de una mesa y una forma cuadrada que agarre de una silla rota sostendría las alas, la tarima la forrare con un pedazo de pasto sintético que encontré casi a la medida, el cuerpo de la persona taparía la parte del centro de están sostenidas las alas dando la sensación de que salen del cuerpo de la persona.

5.8.Música en escena

La música es la parte importante del evento que hace sinergia con el mural ya que da ambiente, con ella no solo ves el espacio, sino que sientes y da esa mística, tenemos la música de ambiente mientras llegan las personas comúnmente el profesor de música estará tocando con su piano y si él no puede, casi siempre es característico del colegio poner música clásica de ambiente.

Este año el profe tocará algunas canciones referentes al día de las madres mientras ellas llegan y esperen con esas gratas melodías.

Posteriormente para las primeras participaciones van los grados de los niños más pequeños de preescolar, luego primaria y por último secundaria, siempre así por qué los más pequeños son poco pacientes.

Con los más pequeños preescolar casi siempre habrá pistas para que puedan cantar y hacer alguna coreografía dependiendo de qué canción les toque.

En primaria baja es casi lo mismo, con pista, para primaria media y alta, las participaciones pueden variar, desde pistas, para coreografía o canto hasta música en vivo donde el profe de música los dirija y los alumnos toque algún instrumento, por eso la escenografía es importante que no invada el escenario.

Los especiales de cada grupo para el día de las madres.

1ro. Preescolar

Ratón vaquero

2do. Preescolar

Taza, tetera, cucharón

3ro preescolar

Mi pollito amarillito

1ro. primaria

La hormiguita

2do. primaria

Mamita querida.

3ro. primaria

Mamita mía

4to. primaria

Es un arte ser mamá

5to. primaria

Mamá enséñame

6to. primaria

Mamá

1ro. secundaria

Dicen que son pocos y me consta.

2do. secundaria

Te amo mamá

3ro. secundaria

¿Cómo pagarte?

5.9.Escenario y materiales

Cómo licenciado en artes visuales de la especialidad en pintura el adaptarse a cualquier entorno de trabajo es fundamental, nadie nace o llega a dicho entorno sabiendo, lo común es adentrarte sin experiencia y darte cuenta que casi nada es como lo pensabas, y se ve más en la docencia en el arte un poco más y específicamente en la pintura, ya que casi eres el único que domina esta representación de arte en el entorno, todo lo contando desde mi experiencia personal.

Desde el momento que llegue al colegio hasta el presente.

Así que mi experiencia en cuanto a los eventos en una escuela mixta, con preescolar, primaria y secundaria fue nula en un inicio, pero mis ganas de aprender y demostrar de lo que soy capaz como artista visual fue mucha.

5.10. Tipos de eventos en el colegio

Los eventos se dividen en grandes, medianos y pequeños, con una subdivisión abiertos a todo, internos solo para alumnos. Cada uno debe ser adaptado al entorno y momento.

Un ejemplo de un evento grande y abierto al público es el festival de primavera, en el cual los alumnos participan con representaciones artísticas ya sean canto o música, al cual llegan padres de familia o familiares como espectadores.

Un ejemplo de un evento interno, puede ser el día de la raza, donde los alumnos hacen representaciones alusivas a la fecha como obras de teatro, pero aquí los espectadores son los alumnos.

También tenemos eventos grandes, pero para un solo sector, como el día de las madres, padre, niño o estudiante.

Cuáles son los eventos en el colegio Gabriel García Márquez en un ciclo escolar en los que el profesor de artes tiene injerencia pintando murales o escenografía:

Octubre día la raza, octubre las naciones unidas, diciembre la pastorela, marzo festival de primavera, abril día del niño, mayo día de las madres, feria de las ciencias, los salmos, día del padre, el festival de arte y por último el más importante la clausura.

Son eventos en los que algo tendré que pintar.

5.10.1. Medida del escenario.

Consta de 7 mamparas de un metro veinte centímetros de ancho cada una, dando 9 metros de largo, más 2 metros y 40 cm. De alto, que es lo que se pinta, con una tarima de 12 metros de largo, 3 metros de ancho y un metro veinte de alto. Junto con los 240 cm. De las mamparas, dan 3 metros con 60 cm. De alto por todo por lo que la visibilidad del espectador es completa.

5.10.2. Sobre qué soporte pintar

La primera opción era pintar sobre las puras mamparas, pero ya estaban un poco maltratadas en la superficie, aparte se tendría que borrar en algún momento y se perdería el mural, pensado en que lo ideal sería que ese mural que se pintaría se pudiera guardar y que el costo también fuera bajo, primero pensé en manta, pero sería problemático a la hora montar encuadrar a la hora de volver a montar, aunque sería fácil de guardar.

Una opción fue utilizar triplay pegarlos encima con pijas para madera para que después pueda desmontar con facilidad, pero el costo económico sube ya que es un material un poco caro.

Lo que me llevó a recordar un material con el cual ya tenía experiencia trabajando fácil de manipular parecido al triplay, pero más económico el MDF un aproximado entre 160-120 pesos por placa de 3 milímetros aproximadamente, también ya que varía el precio por temporadas, y el triplay su precio está entre 290-350 pesos. Estos materiales también vienen las placas en un grosor de 3mm. De 120 x 240 CM. Lo que embona bien con las medidas de cada mampara, aparte su manipulación es simple, se puede cortar en la forma que uno quiera con una caladora o a su vez con un cúter si carecemos de herramientas como la caladora. Con la cual podremos hacer utilería

extra. Así que el lienzo se soluciona con eso y el costo sería un aproximado de 800 pesos en 7 MDF. Para algo de ese tamaño. Se puede fijar con pijas para madera, encuadrar con facilidad y también se puede desmontar muy rápido, para luego almacenar, cómo el colegio cuenta con una bodega especial para guardar la indumentaria del colegio.

Ya apiladas utilizan el espacio de 21mm. De grosor 240x120 CM. De ancho y alto, lo que es poco para un mural de ese tamaño ya armado.

5.10.3. Qué material de pintura elegir.

Aquí ya lo tenía claro, se necesita algo de fácil manipulación, que se combine rápido, y seque en poco tiempo, y claro la pintura en basé agua la mejor opción el acrílico, en costo puede llegar a ser económica y si se encuentra en una buen línea los colores son intensos que es algo que quería ya será importante para llamar la atención del público, el único problema fue elegir qué tipo y marca de pintura elegir ya que en el arte la calidad precio en cuanto a pintura si se nota, rápido se me vino a la mente politec, siempre se piensa en calidad, pero para algo de ese tamaño sería caro y el presupuesto en escuelas tampoco es tanto para un evento de un día, así que lo ideal sería buscar una pintura en terminó medio ni económica por qué sería traslúcido difícil en acabados, ni tan cara para no elevar costos, probe la verel de bodega, pero su consistencia es diluida los tonos son pálidos y tienes que dar más de dos pasadas en algunos tonos, así que para fondos y bases no es óptima, lo que me llevo a Comex utilizar una que se llama promil no es la más cara ni barata, en términos de calidad es buena y para fondos es buen y cubriente, así que sería la ganadora para base y fondo, los colores son fuertes y cubrientes. Ahora para acabados y detalles como serían

colores específicos como la piel, blanco amarillo y algunos otros primarios allí si completaría con politec para tener esos vivos como acabados finales.

Lo que hago es comprar 5 colores en galones de 4 litros para combinar y sacar la gama que utilice, amarillo, rojo, azul, blanco y negro.

Así siempre tendré una gran variedad de tonos al combinar y también van a quedar mucho, para utilizar en otro mural o actividad que lleve pintura.

5.10.4. Tipos de brochas y pinceles

Para fondo, relleno, sombreado y detallado, se necesitan diferentes variedades de brochas y pinceles con los que podemos obtener los resultados que buscamos, ya que la variedad te brinda posibilidades y simplifica en muchos sentidos el trabajo, claro el conocer para qué sirve cada pincel solo te lo da la experiencia, aún sigo descubriendo algunos y sus formas.

Después identificar la superficie.

Para iniciar con él a fondear con color base el rodillo, luego utilizó brochas grandes de por lo menos 2 o 3 pulgadas de grosor, para llegar a los lugares donde no llega el rodillo y dejar bien fondeado con la base.

Después que tenemos los trazos identificados, cómo trabajo por capas empiezo con el relleno, para esto utilizo brochas más delgadas como de 2-3 pulgadas de grueso y pinceles más grueso con 1 o 2 pulgadas para también definir un poco en el relleno.

Luego iniciamos con el sombreado, degradado y efectos, aquí necesito una diversa gama de pinceles y brochas de forma cuadrada que son las ideales para sombreado y difuminado, es la parte más importante para mí, ya que es la que no se ve a simple vista, pero es la que ayudará

después al delineado a qué todo se vea bien, pinceles: Cuadrados, brochas, redondos. De diversos tamaños.

Por último, los pinceles para definir o delinear, también se necesitan de diferentes tamaños y largos, estos serían para delinear en diversos números desde el más pequeño hasta el más grueso.

5.11. Iniciamos con el mural

Ahora que ya tenemos el boceto listo o cercano a lo que vamos a pintar en el mural, ya que en mi experiencia siempre algunas cosas cambian o se agregan, o por mejorar, se ocurre algo o el director quiere agregar o quitar.

Pero aun así ya tenemos un 80% de la idea general que es con lo que iniciaremos.

Ya fue aprobado por la directora general la profesora Xóchitl.

Donde montar el escenario

Para empezar, debemos visualizar dónde estará el escenario ya que por la temporada del año este que es el día de las madres hay calor, así que se va hacer dentro de la galera, aparte como habrá una comida necesitamos el ancho de la cancha para que logren entrar todas las mesas que son redondas.

Así que pido al que arma el escenario lo haga en ese lugar.

Así que se le indica al encargado de armar el escenario que lo arme en ese espacio.

Figura 48

La galera está bien techada, por lo que si tenemos lluvia el mural se protege, ya que el único problema del MDF es que con mucha agua se dobla y pierde la forma, así que lo necesitamos seco.

MATERIALES PARA FIJAR EL MDF A LAS MAMPARAS.

Figura 49

Que se necesita para fijar los mdf a las mamparas cómo vemos en la imagen de abajo, solo un taladro y yo recomiendo pijas para madera de una pulgada no es necesario más largas con eso es suficiente.

No recomiendo clavos, ya que en mi experiencia las primeras veces los utilice y a veces se salían muy fácil no se fijaban bien, en algún momento se despegaron mientras pintaba, aparte se lástima mucho el material, así que no los recomiendo para nada en ese caso de querer fijar sobre las mamparas.

Figura 50

Taladro con broca de cruz

Con el taladro y una broca en cruz, es muy fácil fijar los MDF. Aparte de que para quitar también con él se hace rápido y preciso.

5.12. Primer día de trabajo en el mural.

Figura 51

Bueno aquí lo tenemos es un escenario de 9 metros de largo por 2.40 metros de alto, al unir todas las mamparas.

Sin contar el templete. Cómo vemos es un rectángulo en su forma.

Es momento de empezar a pegar cada uno de los MDF. Este día yo no tenía ayuda, pero para nada es complicado de poner solo, de hecho, es sencillo si ya has manejado antes algún taladro y no tienes problemas con subirte a una silla.

Aconsejo que se inicie del centro hacia cada lado ya que será fácil de encuadrar así y todas las puntas coinciden sin problema.

Figura 52

Cómo vemos en la imagen uno, pegó la del centro con las pijas para madera de una pulgada.

Figura 53

Ahora en la imagen dos vemos que pegue una de cada lado de la del centro, a partir de aquí podemos elegir cualquier lado para seguir pegando.

Figura 54

Aquí decidí pegar primero todo del lado izquierdo, solo por gusto.

Figura 55

Aquí vemos cómo terminó del lado derecho y listo tenemos el escenario ya con los MDF pegados y listos para empezar a dibujar.

Comúnmente sólo en lo que mueves el material y lo vas pegando en esas medidas que les di del escenario me lleva como 40 minutos, claro si tenemos ayuda aún es más rápido.

Antes de iniciar con el dibujo hago una revisión si todo está bien pegado, también reviso que todo esté alineado ya que, si lo armaremos en algún momento de nuevo para otro evento, queremos que coincida sin problemas.

Acoplado del boceto final en el escenario.

Ahora que ya revisé y todo está bien hago una foto del escenario y con la ayuda de una aplicación en su versión gratuita de nombre (PIXLR). La podemos encontrar en la playstore para Android que es el sistema operativo de mi celular.

Figura 56

Es una aplicación muy sencilla de utilizar

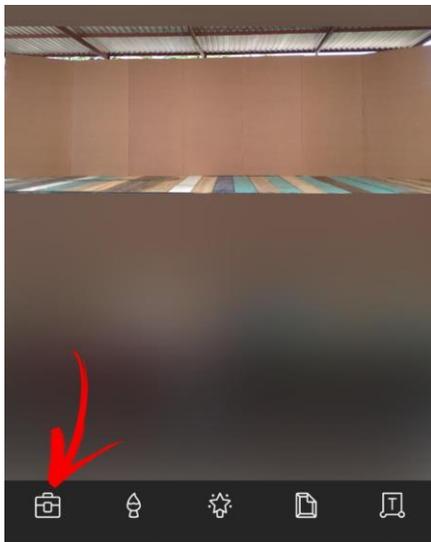
Iniciamos abriendo la aplicación y seleccionando el icono de fotos, que ya antes tenemos todas las fotos de lo que vamos a editar.

Figura 57

Cuando tengamos abierta la imagen del fondo del escenario nos dirigimos a la parte de abajo a herramientas que tiene el icono de un maletín y lo seleccionamos.

Figura 58

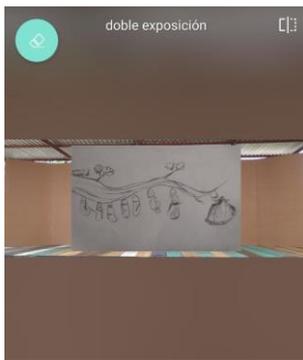
Aquí vamos a seleccionar el icono de doble exposición, donde buscaremos el boceto del mural para que podamos acoplarlo al fondo.

Figura 59

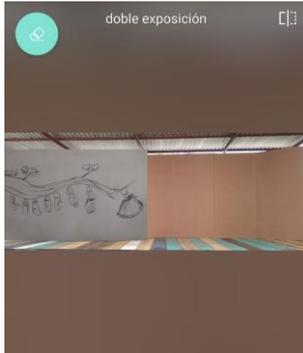
Después de que lo tengamos abierto lo ubicamos donde va ir.

Figura 60

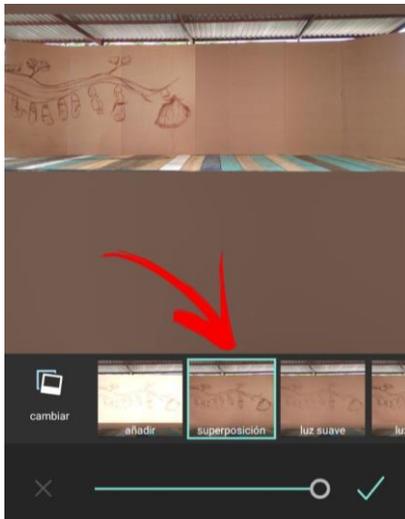
Con dos dedos lo haremos del tamaño que deseemos para que coincida a nuestro gusto.

Figura 61

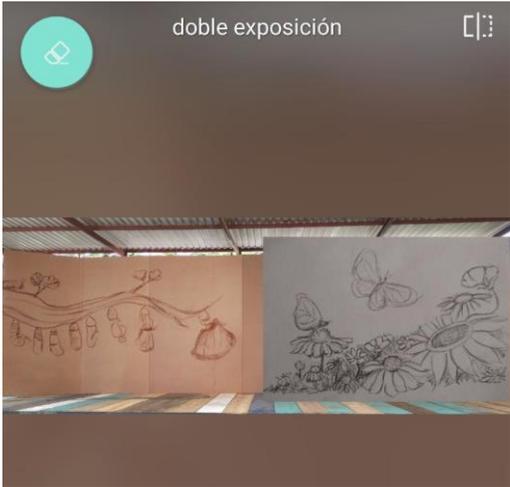
En la parte de abajo buscaremos el tipo de exposición que mejor se adapte al fondo y nos dé una imagen clara, en mi caso como el boceto está hecho a lápiz sobre una hoja blanca y el fondo es un tono café, contrasta bien con la hoja de papel, puedo utilizar la superposición, que solo deja los trazados del lápiz y se adaptan bien al fondo del escenario.

Figura 62

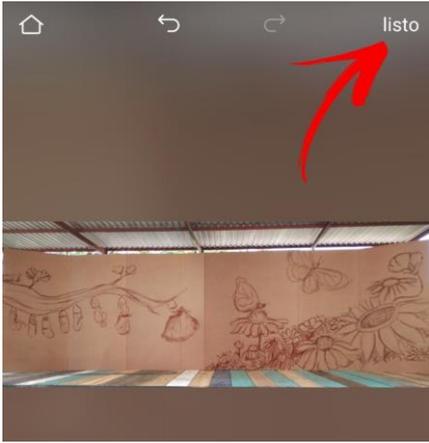
Repito el proceso con la otra parte del boceto.

Figura 63

Ahora que ya tenemos las imágenes acopladas y lista. Nos dirigimos a la parte de arriba y seleccionamos "listo".

Figura 64

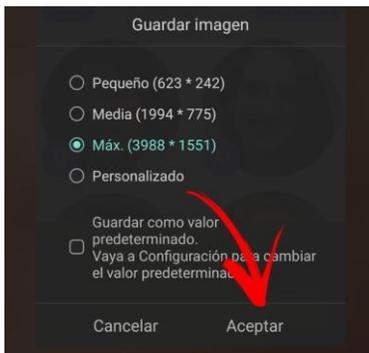
Damos en guardar.

Figura 65

Seleccionamos la resolución al gusto y damos en aceptar, está imagen ya la tendremos guardada en una carpeta que se genera sola en nuestras imágenes, lista para utilizar y pasar al escenario.

Figura 66

Boceto final acoplado en el escenario

Figura 67

Ya que tenemos encuadrada la imagen, así podemos darnos una idea de espacio y composición a gran formato y no vamos a ciegas. Yo utilizo las líneas del MDF para guiarme, existen muchas otras técnicas, pero con esto es suficiente para mí.

Que utilizo para dibujar y borrar

Figura 68

Ya que tengo todo listo iniciamos para eso solo necesito dos cosas, gises y un trapo húmedo, el gis en esta superficie casi no se gasta no se le tiene que sacar punta, y aparte es muy fácil de borrar.

Figura 69

Con un simple trapo húmedo podemos eliminar el exceso o los trazos a corregir de forma simple.

Si queda empapada seca rápido así que nos facilita a la hora del trazado y corrección.

Algunos prefieren fondear con el color base antes, pero a mí gusto personal me gusta ver el dibujo listo antes de agregar color, esto es lo que a mí me complace más, aquí ya es cuestión de gustos. Aparte así ahorro un poco de material.

5.12.1. Iniciamos el dibujo

Ahora que ya tenemos el boceto y material para dibujar listo momento de iniciar, no tengo gusto por dónde iniciar a dibujar, pero este lo inicie por el lado izquierdo con la rama ya que es lo que abarca más espacio a la larga en la composición, así que quería ver cuánto espacio me quedaría para ir checando después cómo voy, cómo vemos en la siguiente imagen.

Figura 70

Después de tener lista la rama dibujo los gusanos, capullo y algunas mariposas, para este momento ya empiezo a visualizar la mitad del dibujo, lo que me dejará descansar un rato este lado izquierdo, para iniciar con el lado derecho.

Figura 71

Ahora dibujo en la parte derecha las flores y mariposas, cabe resaltar que algunas de las flores pueden cambiar en tamaño y forma, ya que dependiendo de los colores y gusto personal de los directivos se pueden hacer algunos cambios, pero de mientras dibujo un poco de variedad y ya después decidiré.

Figura 72

DIBUJO TERMINADO

Figura 73

Bueno aquí ya tengo el 90% del dibujo listo tal vez se hagan algunos cambios o adecuaciones, pero será más adelante, en este punto ya tenemos la idea clara y el rumbo que va a tomar el mural por lo cual ya se le puede agregar el color.

Pero antes se llama algún directivo para que vea el dibujo, aunque tengo libertad creativa, siempre me gusta que vean el proceso y si quieren sugerir algo antes, y así vemos el dibujo completo en la imagen de abajo.

5.12.2. Fondo

COLOR DEL FONDO.

Ahora es momento iniciar a pintar con el color para el fondo comúnmente yo lo combino no me gusta comprar ya el color hecho ya que también se desperdiciar mucho, así que en mi experiencia es mejor combinar aparte, este año el color base será el rosa, así que no tendrá mucha complicación ya que solo se utiliza blanco y rojo para hacerlo, aquí haré una mezcla con dos colores, siempre se compra la cubeta de 20 litros en blanco ya que es un color que sirve para combinar o fondear, convino con el rojo al gusto, voy de apoco para no pasarme en el tono y después tener que agregar más blanco y salga sobrando más pintura.

Figura 74

Este es el tono que me agrado de rosa y también a la directora, por qué pongo énfasis en el color base, pues de este color se comprará tela o manteles para el evento, adornos así que es importante tenerlo claro.

QUE BROCHAS Y RODILLOS PARA FONDEAR.

Es momento de iniciar a pintar el fondo que materiales utilizo, en las partes amplias un rodillo normal, lo complemento con un mini rodillo, la verdad facilita mucho el fondeado en superficies planas aparte es de fácil manejo y puedes deslizarte muy bien entre cada dibujo como una brocha, es un mini rodillo de 5 pulgadas pongo una comparativa con uno normal en la imagen de abajo.

Figura 75

Iniciamos con el fondo

Teniendo los materiales listos es momento de empezar a fondear, en esta ocasión trabajaré la mayor parte del mural con el mini rodillo, sin necesidad de palo con el que siempre se complementa, en cambio mejor usaré una silla o mesa que me da mayor control.

Figura 76

Cómo vemos en las imágenes al ser más pequeño y utilizarlo sin el palo, solo con la mano, tengo mucho control y puedo rellenar sin afectar mucho el dibujo, aparte de que se avanza eficaz, en la parte de arriba solo me subo a una silla para alcanzar y en la parte de abajo solo completo con la brocha.

Figura 77

Ahora ya tenemos listo el fondo en el primer día, podemos decir que es un gran avance ya que la propuesta ya está planteada fondeada y lista para agregar los colores que llevará, esto fue lo que se realizó el primer día de trabajo recordando que estamos a contrarreloj ya que tenemos días de suspensión y ensayos lo que solo nos dejan tres días hábiles más para finalizar y dejar el mural listo, así es como lo dejamos el primer día.

Figura 78

Imagen del lado izquierdo a la mitad, para tener dividido en secciones el mural y trabajar por bloques.

Figura 79

Mural del centro a la derecha, al seccionar se tiene mayor detalle y puedes observar solo un punto y no distraerte con el conjunto.

Concluimos fondo y primer día.

Figura 80

Antes irme le tomé muchas fotos de diversos ángulos y la imagen completa del mural con una foto panorámica, para cuando llegue a casa la descargue en la laptop, y después ver la imagen ya cómodo, para ir analizando cómo va quedando, cuál será el rumbo que tomará al día siguiente, planeo por dónde seguiré ya que siempre tendremos el tiempo en contra, ya sé que para este mural solo tengo 3 días más dejarlo listo, así que es ideal siempre estar tomando fotos y comparando.

5.13. Segundo día de trabajo en el mural.

Con el cuerpo y mente descansada, y claro ya con las ideas claras, a consejo pararse frente al mural antes de iniciar a pintar, aunque ya sepa por dónde iniciar, para dar otra vista analizar, esto ayuda en mi caso personal a quitarme un poco presión por el tiempo y tener la mente clara y claro disfrutar del proceso, la adrenalina artística pictórica, que yo creo sentimos la mayoría que nos dedicamos a esto.

Decido agregar un poco de degradación al rosa del fondo de arriba hacia abajo de un tono más fuerte a claro para que no esté tan plano, y después no tenga que regresar al fondo, o si lo hago que sean detalles menores.

Aquí ya me ayudó de una brocha simple de pelo sintético, la pintura la rebajo con agua por la alta temperatura de la fecha está seca rápido, el agua ayuda mucho en esta superficie, al ser base de madera el absorbe fácil el agua ayuda un poco retardar este proceso y también a difuminar de forma óptima, claro aquí depende de cada uno en su técnica y como mejor te acomodes.

Figura 81

Luego decido en la parte de las flores delinear los espacios negativos del jardín con tono oscuro ya que llevarán muchos colores por lo que el tono oscuro ayuda a tener un panorama más claro a la hora de ir agregando los, combine un 40% verde con un 60% de negro para esta tonalidad, que tenga un margen y no se negro en su totalidad, así cuando utilice el negro para definir se note, aún que este momento es el negro absoluto en la imagen.

En mi percepción cuando hago esto de agregar el tono oscuro para delinear me da una sensación de satisfacción y me aclara mucho como se verá el mural.

Figura 82

Algo que recomiendo para sentir que avanzas es pintar a lo ancho, no quedarte en un solo lugar y concéntrate en un solo bloque ya que después de un gran rato de esto te abruma y pierdes un poco la perspectiva, por estar concentrado en un solo espacio.

A mí me funciona moverme a todo el largo, alto y ancho del mural siempre pintar en todos los puntos, así también tendrás la perspectiva de que estás avanzando y no se te hará tan pensado.

Así que decidí empezar a pintar la rama primero de los objetos que están en segundo plano, cómo vemos en las imágenes de abajo.

En la rama del árbol también aplicó el tono de verde oscuro que utilice en el jardín ya que con esto simplificó a la hora de aplicar el relieve y textura de la rama, lo aplicó como base, posteriormente con el café que convine con un 30% azul 30% rojo 50% amarillo formó la primer capa de textura, por ser acrílico los pasos deben ser rápidos y pensados uno adelantado al otro, así que ya tengo en el godete los otros tonos que ayudarán a formar la textura, estos son el blanco combinado con el amarillo en 50% y 50% más el café, tiene también un toque improvisación al aplicar, así que en el café de la primer capa que un no seca aplicó unas pinceladas con un pincel grueso del número 12 como si fuera una espátula del amarillo claro que combine, sobre algunos puntos de relieve de la rama para proyecta luz y claro volumen, difumino sutilmente con el café y por último aplicó un poco blanco puro en los puntos de luz para dar la textura, todo esto sin dejar que sequen todos los colores, por último utilizo de nuevo el tono de oscuro de verde de base, para delinear y dar forma a la rama las líneas y profundidad.

Figura 83

Proceso de pintado en el segundo plano de la imagen con el color negro en su mayoría.

Figura 84

El negro como base en un árbol o rama para luego crear los detalles facilita y da perspectiva en la pintada.

Figura 85

Cómo vemos al trabajar a lo largo de la imagen nos da percepción de que tenemos un mural que va equilibrado y no está recargado en algún lado, lo que ayuda mucho a la hora de ir tomando decisiones, en algún punto definirá como en la rama ya que es lo que sigue después del cielo en ese plano, de atrás hacia adelante que es como estoy trabajando este mural.

Agregando más colores

Figura 86

Ahora decido pasarme al lado del jardín y seguir con el pasto, aquí ya tengo combinado tres tonos de verde, sin contar con el oscuro que hice primero para el fondo. Verde fuerte, medio y claro a si los divido.

Con el verde fuerte marcó las primeras líneas tallos sombras hago esbozos no preocupo tanto por definir juego con un poco de marañas, posteriormente con el verde medio, si trato de dibujar y definir estilizar las formas las texturas, aplicó en los puntos tondo se refleja la luz y me salto donde no llega en la imagen, para no que está no se vea plana y uniforme, ya que tengo identificado los puntos de luz y sombra donde aplique y no. Voy con el verde claro este será para reforzar en puntos de luz específicos, realizar luz y enfocar las sombras, que sean claros los contrastes en la imagen, así simplificar tiempo ya que pintar un pasto con todos sus matices, luces y sombras de bien detallado uno por uno en ese tamaño nos llevaría tiempo, así que de esta forma simple tendré un aspecto agradable.

Figura 87

Después empiezo a pintar algunas mariposas con el naranja también combinado con 60% amarillo y 40% rojo, quería un naranja fuerte como el de las mariposas monarcas, algunas las delineé para ver cómo empezarán a quedar, pero así vez también le agrego la base algunas flores, cómo les repito me gusta ver qué avanzo, así que al agregar la base en las flores veo cómo funciona el color en la composición y sé qué tipo de detalle agregaré cuando toque pintar en ellas más adelante, se convierte en un trabajo simultáneo, que sirve para ganar tiempo y concéntrate en un solo punto, recalco esto nueva mente, por qué solo quedan dos días más de trabajo, pero me comentan que el último día tenía contemplado dar detalles, quieren hacer ensayo general en el escenario ya que no tendrán otro momento y por la tarde es muy complicado que los chicos logren llegar todos... así que posiblemente tenga que ser más rápido y preciso, se reduzca a un día menos de trabajo.

Cosas que a medida del tiempo y experiencia ya no me asusta ni estresa, ya que después de estos casi 5 años de eventos es común que pase, así que tendré doblar el trabajo y aligerar la marcha, por lo que es indispensable siempre tener definido el boceto, algo que ya está, y pues lo único es trabajar más rápido y duro.

Figura 88

Comienzo agregar bases a las flores y algunas pruebas con los botones de ellas para ver qué tipo de detalle agregaré a la mayoría continuó con el doble juego de trabajar a lo largo del mural, voy con los capullos que son verdes, para que también no se sienta más cargado el trabajo a un lado, trabajo las hojas de las ramas que hay en el árbol, aquí también ya es un poco más fácil empezar agregar colores en diferentes puntos, ya que a esta altura del mural, he combinado la mayoría de colores que utilizaré, por lo que ya solo tengo que acercarme al color sin tener que detener a combinar, claro muchos de ellos ya los tenía listos antes de empezar a pintar, por qué siempre preparo antes, cada quien tiene su gama de colores con la que se adapta a trabajar, pero claro hay algunos que los combinamos a la marcha, y otros los dejamos al último, pero en mi caso particular siempre parto de una gama primaria y unos cuantos complementarios, que ya se cómo me funcionan, cada uno tiene sus métodos en cuanto a la paleta.

Figura 89

Al estar motivado que tengo menos tiempo, en estos años he aprendido a utilizar eso a mi favor y resolver más rápido tal vez con menos detalle, pero siendo más preciso en cada pinceladas, no dejando de exigente conmigo, pero tampoco realista con los tiempos así que solo simplificando algunas partes no quiere decir que tengas menos calidad.

Figura 90

Llega un punto creo coincidiremos la mayoría, que comienzas hacer sinergia con trabajo, empiezas avanzar y te alegras por qué el trabajo se empieza a notar, es importante detenerse un rato alejarse a una distancia, y observar el trabajo para ver el conjunto ya que estás metido en el trabajo y es necesario borrar un poco el casete, para ver qué se le puede aportar al trabajo, que un principio no tenías considerado pero ahora que todo se empieza a ver claro, pueda hacer falta o se tenga que quitar, el tomar fotos desde muchos ángulos sentarte y observar comparar con el mural es un ejercicio que funciona mucho.

Figura 91

El lado izquierdo está casi resuelto en todo el primer plano para este día, con lo que el fondo puede empezar a ser mi prioridad más adelante.

Figura 92

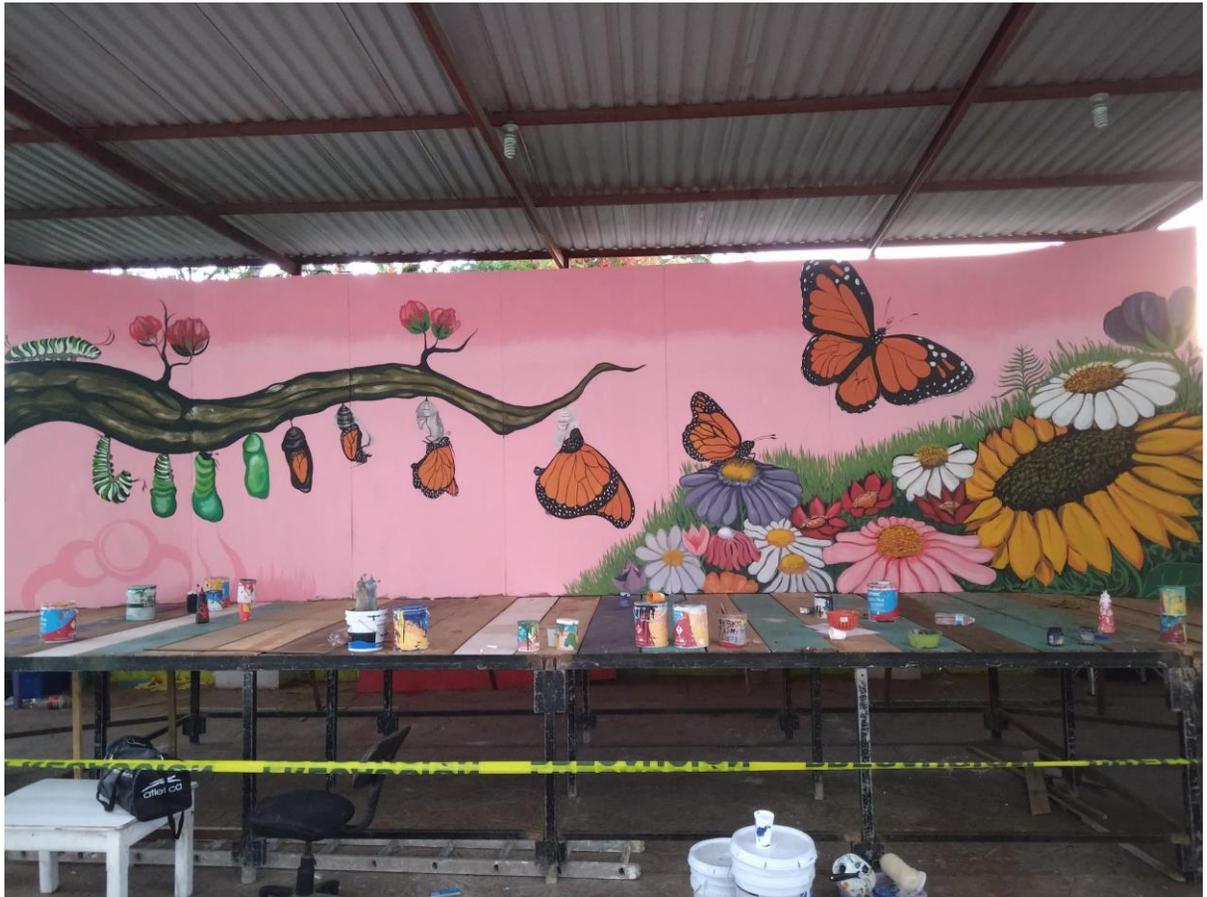

En este punto siento que el trabajo va a un 80% ya funciona, es momento de parar por el día de hoy, para no engolosinarse dejar que descanse, si antes como es de costumbre tomar foto del mural completo, para luego analizar en casa, ya relajado.

A este paso ya estoy tranquilo, sé que un día más trabajo lo tendré casi listo, sé que debo pensar bien qué hace falta definir las flores y agregar algunas cosas extras en el fondo, que en principio no estaban pensadas, pero ahora el mural me lo pide, pero ya sé que esto será fácil, ya lo analizaré con calma en casa.

Concluimos primer plano y segundo día de trabajo en el mural

Figura 93

Para llegar a este punto en el que estoy tranquilo, también pasó que en algunos casos en los primeros murales estaba preocupado por el tiempo, la forma y calidad del mural, sentía que tal vez no le agradaría al público, cuando lo viera, claro creo la mayoría de los pintores somos así, está la competencia, el ego que nunca estamos conformes con el resultado, pero que es bueno, ya que eso siempre hace que mejoremos aún que no nos demos cuenta, en estos años he aprendido eso, que tal vez nunca voy a estar conforme con los murales que haga, pero he aprendido aceptar que con lo poco se hace mucho, y ahora se lidiar con eso, cuando ya es momento de parar y no se

le puede agregar algo más porque llegó el día el evento, pues aceptarlo, aprender de ello, ver qué puedo mejorar de ese asunto, y aplicarlo en el siguiente mural, entender que algunos no les gustará pero a otros si, y es lo que enriquece este proceso, claro entender esto no quiere decir que esté conforme, siempre hay que querer más y mejorar.

Así que hoy nos vamos a casa y analizaré qué me está pidiendo el fondo, que ahora ya lo veo un poco plano.

5.14. Tercer día de trabajo en el mural.

Iniciamos el tercer día de trabajo, ya descansado y con casi el mural terminado, ahora debo agregar algunas cosas en el fondo y definir algunos elementos como las flores, agrego unas formas en el fondo del lado izquierdo y unas nubes, para ir finalizando.

Figura 94

En el fondo agregue unas montañas alejadas en tonos fríos para contrarrestar un poco con el cielo que es rosa y se vea ese juego en colores que hacen referencia a la primavera, las montañas son esbozos casi no hay detalles, porque identifiqué que no lo necesita, hay que aprender a identificar cuando menos detalle puede ser más en una composición.

Aunque no parezca el observar y empezar a rectificar uno que otro error también lleva su tiempo así que le doy el tiempo necesario.

A este punto ya tengo dominado los tiempos, aparte no puedo descuidar las clases con los grupos de secundaria.

Concluimos detalles, fondo y tercer día de trabajo en el mural.

Figura 95

Teniendo listo, me alejo, rectifico preguntó a los directivos si quieren algo extra y si no, doy concluido el mural ya que ahora en dos días será el evento queda adornar el espacio y queda un día para adornar y ensayo general, así también veré si puedo agregar algo o así queda.

Revisó donde cayó o a salpicado pintura, checar que los MDF. Estén bien asegurados, empezar a recoger y resguardar la pintura por si se tenga que agregar algo, comúnmente siempre se agrega un título al final que se pinta o recorta, este año no se le agregó uno por decisión de directivos, ya que tengo el espacio limpio, barro la tarima y agregó la alfombra verde, acostumbro a tomar una foto final para estar revisando más tarde.

Parece que no hice mucho, pero rectificar y detallar siempre es un trabajo que lleva mucho tiempo, pero también se disfruta.

5.15. Cuarto día de trabajo en el mural.

5.15.1. Ensayos y recursos extras, último día de trabajo en el mural, todo debe quedar listo.

Iniciamos el día con ensayos, cabe resaltar que es un día importante ya que se van a depurar. Los números, por lo que no tendré tiempo de agregar algo al mural en ese lapso, que es casi todo el día, lo que sí es poder observar cómo se ve, y al terminar los ensayos poder agregar algo si es necesario o dejar así, en ese lapso también estaré creando algunas cosas extras como utilería para tomar fotos o adornos así que el tiempo se utiliza al doble, por un lado, la observación y retoques al final. Pero al mismo tiempo creando recursos extras, este año tocó hacer unas alas de mariposas con referencia al mural para que las madres pasen a tomarse fotos.

Figura 96

Profesores ensayando un número especial para las mamás. Profesor Abdiel, de música en el piano, profesora Jazmín con la flauta transversal y Carolina en el violín.

5.15.2. Escenografía participativa de las alas de mariposa.

Para no perder el tiempo mientras se ensayan los números para el festival, aproveché en crear el stand donde se tomarán fotos las mamás, con el cual me sirve para sacar de mi mente por un buen rato el mural y verlo más tarde con los ojos ya descansado de el.

Figura 97

Para este stand de fotos quise algo simple y práctico de mover pero a la vez que quieras tomarte la foto y sea algo individual, y las alas de la mariposa como se planeó eran lo indicado, el material que utilizo es el mismo del mural el MDF, ya que como menciono es fácil de dibujar sobre él y recortar, yo utilizo una caladora así que es cómodo de sacar casi cualquier tipo de forma, ahora ya teniendo las alas recortadas es momento de montarlas.

Figura 98

Con los materiales que ya se tenía, reutilizando algunas sillas de madera que se han quebrado por el uso, una palet, reglas clavos y pijas para madera, se creó esta base, para poder montar las alas como se planificó.

Alumnos de secundaria ayudan al proceso

Figura 99

Como están ensayos hay grupos como secundaria que no tienen a un maestro único, así que mis clases no las puedo perder, pero aquí entra lo bonito de esto, que los chicos de secundaria me ayudan, a ellos les gusta y aprenden, no solo a pintar sino el proceso creativo de un mural y las actividades creativas. Importante como docente también al estar creando el mural y lo que se va utilizar en el evento es no descuidar mucho a los grupos donde doy clases, así que también algunos grupos por ejemplo secundaria o los grados más altos en primaria, los hago participes en ayudar a fondear o dependiendo del nivel del alumno se le da una tarea un poco más elevada en labor

pictórica. Así ellos también tienen la experiencia de cómo es crear un mural, lo que los ayuda a salir de ese temor que tenemos a pintar en grande creyendo que tardaríamos semanas en hacer algo como eso, ellos practican y se empapan del mundo del muralismo, que como mexicanos es muy importante ya que fue una etapa muy importante en nuestra historia en el país.

Figura 100

Ahora ya tengo la base con las alas, y pintadas con el fondo, ahora queda aparecer un poco, para observar y continuar, el proceso siempre es divertido y rápido, así que vamos en tiempo, por lo que este caso a un 80% pero debemos seguir apuntándonos para luego regresar con el mural.

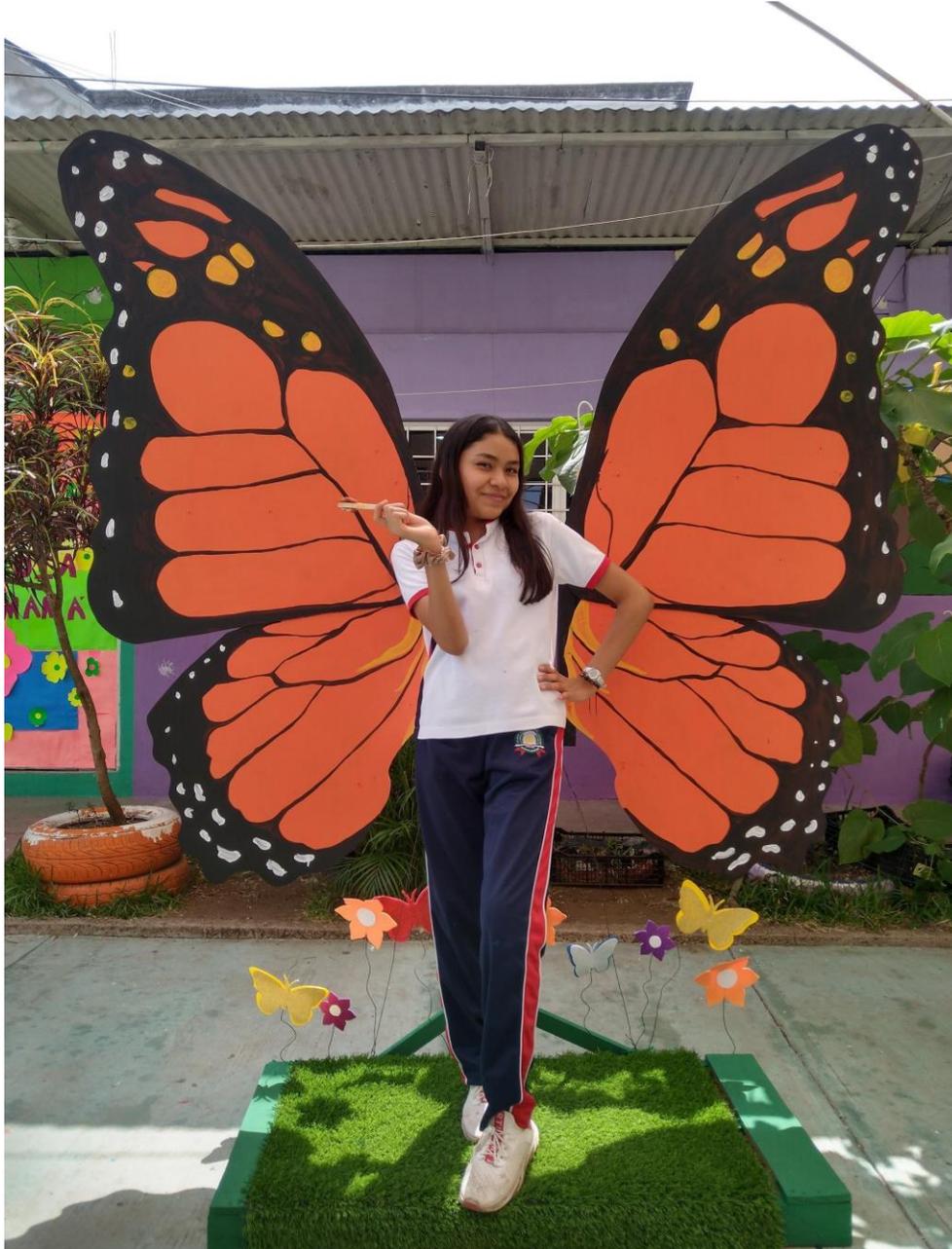
Figura 101

El delineado es rápido y da tiempo de agregar unas flores y mariposas en la base, que unas profes de preescolar hicieron favor de hacer con fomi y alambres para representar un jardín, sólo queda pintar de verde y agregar la alfombra a la base.

Alas de mariposa para fotos terminada

Figura 102

Aquí tenemos el resultado final, con la alfombra y base pintada, solo hago unas pruebas tomando fotos para ver si se ven bien, se busca el lugar donde acomodar, al pensar que quería algo fácil de mover, da la facilidad de guardarlo por si llueve o se quiere cambiar de lugar así que ya la tenemos lista

5.15.3. Finalizando el mural.

Figura 103

Toca dar una mirada general al mural por si hace falta algo, y presentar mi trabajo a los directores terminado los ensayos. El stand de fotos y el mural, ya han dado el visto bueno por nuestra directora general, Xóchilt Francisca Cruz Ortiz. Puedo soltar un poco la tensión, pero ya sabemos que como pintores siempre estamos viendo detalles y nunca estamos conformes, pero he aprendido a relajarme un poco con eso y continuar.

Figura 104

No termina aquí el día ahora toca adornar el espacio agregar las telas que van abajo del escenario y ayudar en lo que se pueda, montar mesas sillas y adornos con ayuda del cuerpo docente ahora que las clases han terminado ya que al siguiente en la mañana será el evento así que tiene que quedar todo montado antes de irnos a casa.

5.16. Quinto día, el festival

Día del festival de las madres.

Figura 105

Aquí llegado el día del evento podemos ver cómo todo se ve en armonía las madres sentadas deleitándose con la participación de sus hijos, también podemos ver cómo se ven las participaciones de los alumnos en el escenario con el mural, todo visualmente armonioso con el tema y el color que de este año.

Participación de alumnos de secundaria

Figura 106

Alumnos de secundaria con una participación de canto y acompañamiento de dos guitarras por los mismos alumnos, podremos observar que la armonía de lo visual, y claro las canciones para las madres, aún que esté texto no las podamos escuchar, pero espero que sí entender, es importante seguir observando, ya que siempre seguimos aprendiendo a pesar de un evento va bien.

Madres disfrutando del festival

Figura 107

Las madres se fueron contentas y muchas se tomaron fotos en el escenario y la mariposa con lo que yo como creador me llena de satisfacción motiva, que el siguiente se de mayor calidad estética ya que el pintor vive de esta lucha permanente de no estar conforme con cada trabajo.

Con eso concluimos el mural al finalizar el evento, después solo se desmonta de la misma forma que se colgaron los MDF, pero con mayor facilidad y guarda, y nos preparamos para el siguiente evento que llegará pronto y este mural podrá servir para algún evento externo o se adaptará en algún momento si es necesario.

Se califica el evento en general se dan puntos de vista de los profes y dirección para seguir mejorando en el siguiente.

5.17.   Cómo conclusión:

La elaboración de un mural en el colegio Gabriel García Márquez es un proceso complicado laborioso pero divertido y que llena de satisfacción cuando los invitados ven el resultado para que los alumnos presenten sus participaciones, pasando por la elección del tema, buscar las ideas para el boceto y que sea aceptado, para luego la planificación en los pocos días que se va a realizar, llegando el momento de pintar y plasmar el mural, luego que sea del agrado de dirección, también de los invitados, posteriormente dar la vuelta a la página para un nuevo proyecto, una montaña rusa de emociones que retroalimenta el hacer pictórico del docente encargado de esta bendecida labor que es llevar un rato de alegría visual al espectador.

VI. Bibliografía

Banksy. (2005). *Banksy Wall and Piece*. Random House UK.

Freeman Michael. (2011). *El ojo del fotógrafo* (BLUME (Naturart), Ed.).

Galera Marina T. (2019). *Historia del arte para niños* (1a ed.). Trillas.

Geronimi Clyde, Jackson Wilfred, & Luske Hamilton. (1951). *Alice in Wonderland* [Video recording].

RKO Radio Pictures.

Johnston Joe. (1989). *Honey, i shrunk the kids* [Video recording]. Buena Vista Pictures Distribution.

Kiecol Daniel. (2019). *Mucha*. Koenemann.

Nentwig Janina. (2018). *Gustav Klimt* (Jurgenowski Kathrin, Ed.). Koenemann.

Weyers Frank. (2005). *Salvador Dalí: vida y obra*. Könemann.

Wundram Manfred. (2006). *Renacimiento* (Walther Ingo F., Ed.). Taschen.

Zeidler Birgit. (2005). *Claude Monet: vida y obra2005*. Könemann.