

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

Elaboración de Textos

La Fantasía. Realidad en Convergencia **Serie de Ilustraciones**

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN ARTES VISUALES

PRESENTA

ENRIQUE RAFAEL GUILLÉN REYNOSA

ASESOR

Dr. Marco Antonio Sánchez Daza

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Febrero de 2025

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

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
27 de Febrero de 2025

C. ENRIQUE RAFAEL GUILLÉN REYNOSA

Pasante del Programa Educativo de: LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

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

La fantasía. Realidad en convergencia Serie de ilustraciones

En la modalidad de: Elaboración de Textos

Nos permitimos hacer de su conocimiento que esta Comisión Revisora considera que dicho documento reúne los requisitos y méritos necesarios para que proceda a la impresión correspondiente, y de esta manera se encuentre en condiciones de proceder con el trámite que le permita sustentar su Examen Profesional.

ATENTAMENTE

Revisores

Mtro. Eric Antonio Vázquez Rodríguez

Mtra. Sandra Beatriz Astudillo Constantino

Dr. Marco Antonio Sánchez Daza

Firmas:

c. c. p. Expediente

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

Problematización.....	1
Objetivos.....	3
Justificación.....	4
Capítulo 1: Lo real, la fantasía, mi realidad.....	5
1.1.- Mi identidad.	5
1.2.- Lo real.....	6
1.3.-Fantasía.....	10
1.4.- Realidad.....	22
1.5.- Metodología.	29
Capítulo 2: Obras relacionadas con mi tema.....	30
2.1.- Odilón Redon.	30
2.1.1.- El ciclope.	32
2.2 - José García Acejo.	33
2.2.1.- Sin título.	35
2.3.- Guillermo Meza.	36
2.3.1.- El sol del Mediodía.	39
2.4.- Frida Kahlo.	40
2.4.1.- Las dos Fridas.	44

Capítulo 3:Mi proceso de creación.....	45
3.1.1.- Bocetos.....	47
3.1.2.- Estilógrafo.....	53
3.1.3.- Esgrafiados.....	58
3.2.- Creación de obras	64
3.2.1.- Bocetos de emigración.....	65
3.2.2.- Emigración.....	66
3.2.3.- Bocetos de confrontación.....	67
3.2.4.- Confrontación.....	68
3.2.5.- Bocetos de reclutamiento.....	69
3.2.6.- Reclutamiento.....	70
3.2.7.- Bocetos de liderazgo.....	71
3.2.8.- Liderazgo.....	72
3.2.9.- Bocetos de la marcha.....	73
3.2.10.- La marcha.....	74
Conclusión.....	75
Bibliografía.....	76

INTRODUCCIÓN

El tema que se presenta a continuación a tenido muchos cambios y variantes con el fin de que se tenga una comprensión más adecuada sobre el tema y no se llegue a expandir innecesariamente, por ejemplo, anteriormente el enfoque y va a ser tratado más enfocado a los mitos, sin embargo a la larga, únicamente se volvería innecesariamente complejo, así que fue cambiado a temas que estén abordados en el entorno donde se vive, pero con el objetivo de dar propuestas interesantes al público.

En el capítulo 1 se aborda el proceso de recopilación de información que lleve a cabo en realizar mi producción de obra formada bajo un pensamiento a mi persona, con esto permite englobar puntos que se acerca una visión más clara, refiriendo la fantasía como aborda un concepto de molde en la interpretación de ideas, la realidad como fomenta en la generación de pensamientos a desarrollar, sin embargo un punto más que debo abordar es sobre lo real, no como un elemento físico sino uno que se desarrolla por hechos que genera en el entorno de cualquier individuo y como de estos ejerce su propia interpretación

Tras tener un compilamiento de información que se adecue al tipo de tema que debo ejercer sobre mi obra final, se requiere el apoyo de artistas que sean acorde o mejor aún, estén relacionados y lleguen a manejar adecuadamente estos temas, para ello elegía a artistas, donde sus obras transmitas emociones acordes a los planteamientos establecidos, siendo el diseño, composición (siendo colores, personajes, sitios, ambigüedad, entre otros) y lo que considero un mayor punto sus ideas, donde estos a pesar de no tratar por completo del tema, están alineados al explorar estos elementos.

Después de tener los puntos clave que se van a manejar en el lado teórico, siendo influenciado a la información requerida, de la fantasía y realidad, para posteriormente, investigar a artistas que fueran de gran ayuda al permitir sus aportaciones en forma de ayuda, como su guía se puede pasar un moda ya más práctico. Para ello se requiere la selección del procedimiento que se necesita para tener un molde y permita dar forma su creación,

Con ello se hace un pequeña recapitulación de cómo se aborda el procedimiento de generar obra y conforme sean ya definidas se lleguen a pasar a un producto final donde se tome la realización con la técnica que se necesite para finalizar la obra

Después de tener como un expediente de qué forma se llevó un procedimiento de trabajo ya daría comienzo en cómo crear la obra principal, para ello las técnicas ya debieron ser usadas con la mayor maestría que pude desarrollar, el manejo de bocetos para delimitar, agregar o inclusive modificar hasta llegar a borrar todo el trabajo y comenzar nuevamente, para tener una mejor comprensión de realización del arte.

Antes de eso es la selección del tema, no como título central sino la forma de presentarlas y tener una idea adecuada a tratar para ello, se requiere una recopilación de información que sea delimitada para ejercer una mejor comprensión del que rodea su entorno, más también permita al artista que soy dar conocer esta problemáticas al público y se muestren informados como también tengan conciencia de la situación que tiene su entorno.

Planteamiento del problema

El artista en la realización de su obra, debe recurrir a sus propio interés para crearla, para ello se toma inspiración de planteamientos que rodean su entorno. “Externo e Interno”, el primero carente de sus decisiones, manifestándose como: fenómenos naturales, violencia, tradiciones/cultura, entre otros mientras que el segundo, se basa más en lo personal siendo: familia, el estado emocional y físico que representa la persona, sus gustos.

Seleccionado el punto central, ahora se debe seleccionar como representarla al público y que el artista pueda plasmar su visión, sin embargo al inclinarse por ejemplo en un tono realista se requiere una imagen clara abordar no se le permite cambiar ningún aspecto, únicamente mostrar los hechos, ahora la fantasía permite al artista ser más expresivo y proponer una visión acorde a su experiencia sin embargo esto llega a quitar la importancia acorde al tema.

Así que el Artista debe seleccionar una de ellas para representar la idea, sin embargo estoy aquí para cambiar este problema, al ahora de abordar un tema y que la forma del artista necesita representarla, no necesite ir a un extremo, sino que de ambas propuestas puedan apoyarse en sus punto débiles y sobre eso evitar un pensamiento cerrado que de esa forma, se explaye más para poder converger en un unión sin ataduras.

Para mantener una serie de reglas que dicten el tono que maneje el autor, debe mantener orden y lógica, sosteniendo a forma de pilares, una vez que los parámetro han sido elegidos es momento de seleccionar las tareas donde un mundo de fantasía no solo llegue a radicar de lo imposible y absurdo, sino que este atado a leyes que permita su credibilidad junto a su potencial.

Tras cuestiones adaptadas a la realidad, se vuelve en un generador de ideas y que compongan un manejo adecuado de creatividad. Siendo influenciado por lo real que crea el individuo., con ello explayándose por diferentes técnicas visuales, lo que un artista permite explorar para mostrar al público.

Contextualizar al tema a tratar, referente a “La Fantasía, Realidad en Convergencia”, donde abarcaremos el significado de estos, como se relacionan, como ambos elementos del ser humano se confluyen y de esto permite en la creación de un mundo que habita fuera de su propia existencia pero a su vez adaptándola a leyes que siguen un curso real.

Generaremos preguntas que pueden abarcar puntos claves en la exploración de más entendimiento al tema, facilitando la comprensión y convirtiéndolos en objetivos para captar la atención del público.

Tomaremos las palabras de artistas o autores, que han estado relacionados al tema expresando su conocimiento con base a sus propias experiencias y estudios, siendo esto claves para un mejor entendimiento al público que se dirige

Con dicha recapitulación permite la utilización de métodos, que se inclinen a los conceptos del tema, ya que estos, unen punto y se entrelazan para posterior, generar una nueva creación a la cual puede emplearse y crea nuevas expresiones.

Sin olvidar una introspección de mi persona, y de lo que me convierte en una, como a su vez el entorno fluye conmigo permitiendo tener mis propias experiencias, siendo estas empleadas al manejo del tema que se explayara más adelante.

Objetivo general

- Identificar y reconocer la realidad de la fantasía llevándolo a una expresión ilustrativa

Objetivos específicos

- Aclarar los problemas que acarrearán ambos problemas sino llega a una sintonía.
- Conocer la dualidad que reside entre la realidad junto a la fantasía, y como este se somete a los distintos escenarios y moldea bajo su propio planteamiento.
- Aclarar que es la verosimilitud y como este permite atar a una ley que no rompa con su propia lógica, haciendo que lo real e irreal estén conexas.
- Reflejar en la serie de Ilustraciones la dualidad de ambos mundos

Justificación

Me permitirá que el mundo de la fantasía y realidad, se puede manejar con mayor comprensión para que cada persona que se sienta atraído sobre este tema, en mayor medida, ya que en una escala el gran público tienden a separar ambos elemento o aferrarse a uno de ellos en mejor.

Ahora que en tiempos actuales, las personas buscan escapar de la realidad que genera con la cotidianidad y con ello el cerebro busca formas en despejar la mente, aunque estos hace aferrarse a una “irrealidad” dañina que cambia su ser, convirtiéndolo en algo patológico.

Entonces porque no demostrar que en lugar de escapar, puede permitirles seguir viviendo su fantasía, solo que siguen en su realidad.

Ahora adaptando estas cuestiones, puedo permitir que la realidad, pueda convertirse en un generador de ideas y de esta se componga un mejor manejo de creatividad. Todo siendo influenciado por lo real que crea el individuo. Con ello, puedo explayarme por diferentes técnicas visuales, siendo un artista permite explorar y mostrar al público.

Con esto, la clave que genere, me permite que la persona no necesite separar dos mundo y con ello se beneficiar ambos lados de la balanza, manteniendo en armonía y lo importante, es que las personas no generen dependencia al escapismo a la realidad

Capítulo I: Lo real, la fantasía, mi realidad

Mi identidad

Ubicar mi sentimiento del miedo, en una época muy temprana, podría jurar que aún no entraba al kínder. En mi mente se mantienen algunas lagunas, acerca de la razón principal del “por qué” estuve allí. Con el pasar de tiempo supe que era por motivos de salud.

El lugar que recuerdo era y sigue siendo una zona militar. Mi familia venía acompañándome, para pasar a un lugar, un espacio, donde había una especie de silla médica y distintas gavetas con documentos.

Recuerdo llorar de pánico donde me encontraba y me retorció para alejar la aplicación de las inyecciones. Desconozco si era para sacar sangre o inyectar una vacuna (me inclino por la segunda). Mi familia intentaba calmarme.

Al final todo salió bien. Una vez que se terminó nos dirigimos a casa. Mi vida continuó sin ningún problema, pero cada vez que pasaba cerca de ese lugar, no podía evitar recordar lo que sucedió. Aprendí qué es el miedo y la frustración. Emociones que eran ajenas a mis decisiones, que fueron tomadas a mí alrededor por otros.

Lo real

Situándome en el siglo XXI, del año 2024, en México, específicamente en el estado Chiapas, pasando por diversos percances, por decirlo de forma suave, vivo una realidad que está volviéndose un completo caos, que, con temor a no equivocarme, no pareciera que exista un cambio para bien aquí a un futuro próximo.

Secuestros de diferentes individuos, siendo figuras públicas o “anónimas” de cierta forma, son considerados como trueque, con fines de conseguir ganancia, pero también se vuelve la búsqueda de alguna “pertenencia” relacionada al secuestrado, para llevarlo a sus familiares en espera de noticias.

La guerra de los narcos y como estos, están tomando control de ciertas zonas, para poder operar, debido a esto arrastran a personas que no están relacionadas a estas personas, que al final tienen que pagar los trastes rotos, siendo el reclutamiento para unirlos a sus filas sea voluntario o no, a su vez el ejerciendo en defensa entre su supuesta “seguridad” donde cortan las ramas del árbol familiar. Irónicamente catalogando la violencia como parte rutinaria del estado.

Ahora problemas que acarrearán otros países, que vienen al sur de México, es acerca de la migración de personas en busca de nuevas oportunidades, que dolorosamente solo se causan muchos más problemas, esto debido a como la fuerza policiaca, se aprovechan de su posición extorsionando a las personas y que estas debido a su situación no pueden recurrir a alguien, y si lo hacen de algún modo no les pueden brindar apoyo, dejándolos a la espera de respuestas.

No de forma despectiva todo esto era demasiado ajeno a mi persona que de algún modo no afectaba a mi vida cotidiana, ahora sabiendo que puede estar pasando, es lo inseguro que puede volverse las calles o la desconfianza en conocer o estar cerca de personas que desconocemos y esto puede afectar a mi familia y yo, sobre todo al transportarnos en colectivos, taxis que no quedándose en la seguridad pública, existe los accidentes automovilísticos que pueden estar a la orden del día al acecho.

Sin embargo al haberme enterado de estos casos, de algún modo sentí, tristeza, empatía y enojo en lo que pasaba, es cierto que no son ajenas a mí, he escuchado todo esto de forma internacional como nacional, pero estas mantenía una lejanía al lugar donde vivo y ahora que esto se encuentra cerca por decir dentro de mi estado, me preocupa.

Perfectamente se los municipio donde están estos problemas, ahora muchos de estos percances tocan la puerta de Tuxtla o empezaron a tener un espacio en la mesa. Haciendo temer por la seguridad de mi familia.

Ahora hablando de mi realidad, es bastante cerrada al exterior, no como si fuera la burbuja, pero que no daba la suficiente atención a lo mucho me entero de las conversaciones con mi madre ya que ella está más enterada acerca de noticias.

Ahora de mi persona, prefiero centrar la atención sobre lo que me rodea al mundo virtual, refiriendo a videojuegos, películas y videos que hablen sobre temas de interés, tales como la fantasía y como esta es manejada de diferentes formas, una variante de esta es la Fantasía Oscura, que a simples palabras es un mundo decadente y muerto con criaturas abominables.

Así que esta son mis inspiraciones al crear mi arte o el volverme artista, ya que de estas sagas, existen comunidades fanáticas de este tipo de temas y entre ellas artistas creadoras del popular término Fan-art, donde muestran el cariño que tienen así estos.

En si muchos otros se inspiran de grandes Artistas de épocas pasadas, que generaron un antes y un después, para inspirarse en su arte, yo la tomo en personas que no están al ojo público pero que de algún modo quiero estar ahí. Mostrando mi fascinación a este.

Cabe aclarar que no necesariamente deben ser divididos por sus connotaciones, al contrario ambos se benefician o pueden trabajar juntos al representar distintos valores que genera un entendimiento del individuo: Emocional, realista, psicológico, reflexivo o entendimiento. Cada parte maneja ambos temas sin que ninguna pierda sus fortalezas.

La fantasía

La Fantasía tiene la afinidad de manejar aquellas problemáticas que padece o afecta el entorno o realidad que tiene una persona, sabiendo cómo este plantea nuestro país, se vuelve un molde convirtiendo escenarios de mil y un formas.

-Evidentemente, los cuentos de hadas no se ocupaban principalmente de la posibilidad, sino de la deseabilidad.

“El Escritor Tolkien, creador de la mítica saga del señor de los anillos y todo lo relacionado en la literatura, centra más sus conocimientos en adentrarte al mundo que darte una explicación detallada sobre su construcción.” (Tolkien, 2001, págs. 40-41)

-Lo fantástico ocupa el tiempo de esta incertidumbre; En cuanto elegimos una u otra respuesta, dejamos lo fantástico para entrar en un género vecino, lo extraño o lo maravilloso. Lo fantástico es la vacilación que experimenta un ser que sólo conoce las leyes naturales, ante un acontecimiento aparentemente sobrenatural.

“Todorov, en su percepción afirma que una vez el mundo es creado, con sus leyes donde rige su naturaleza. Se vuelve cotidiano, sin embargo si el individuo se adentra aún terreno desconocido, sus leyes son modificadas para la exploración.” (Todorov, 1970, pág. 29)

El camino de los reyes, de Michael Whelan 2010

Mural de Angouleme, Francia (s.f.)

Con cada escenario transcurriendo todo el tiempo en diferentes personas y estas padecen un contexto que choca con otros. Ejemplos que manejo: La migración, Confrontación y el Reclutamiento, son de uso adaptativo de manera en cambiar su sentido a la necesidad, siendo factores externo e interno.

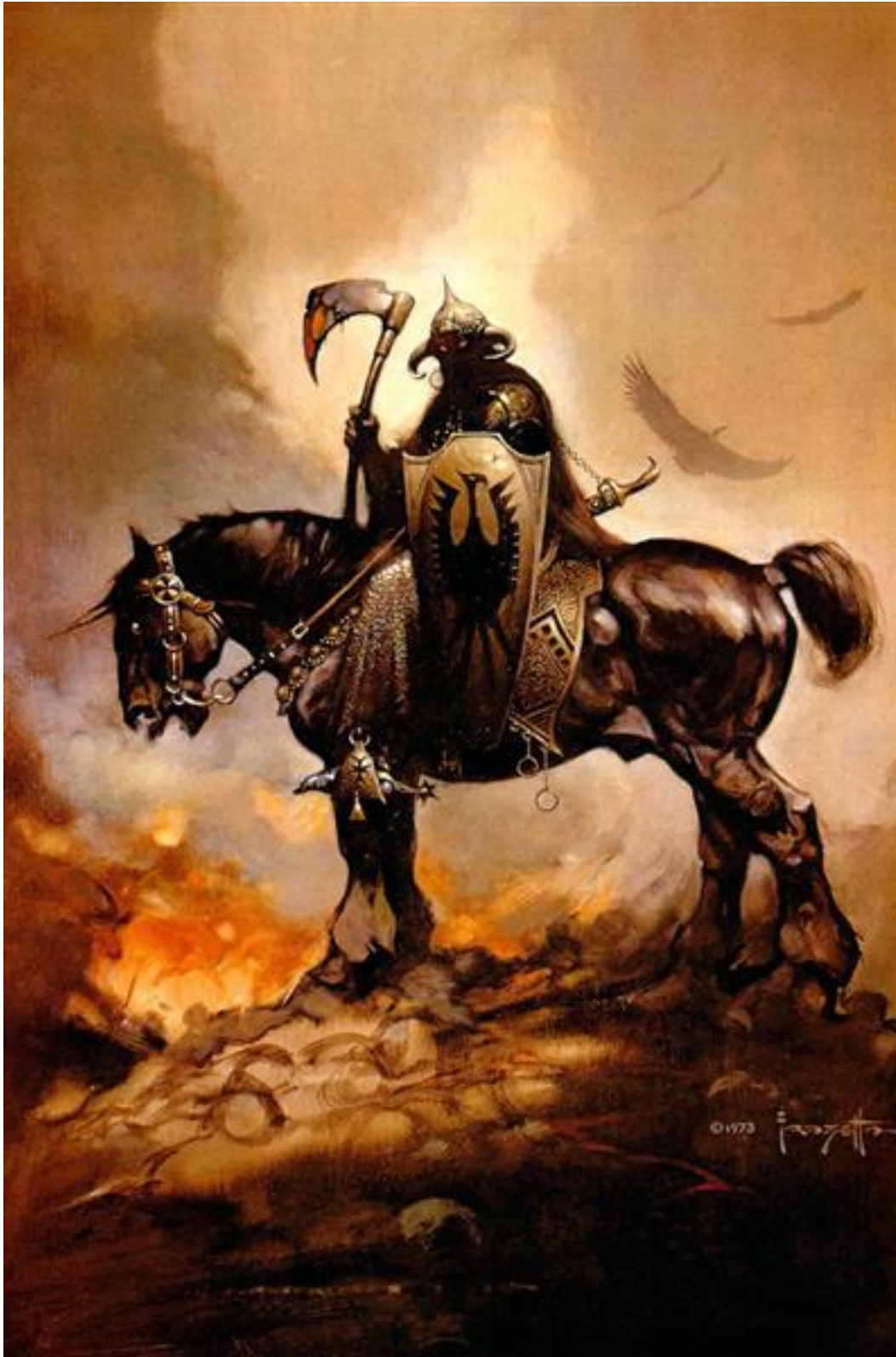
-La fantasía inconsciente colorea nuestras actividades, existe otras que apuntan de forma directa la elaboración y expresión de la fantasía inconsciente, tratando sueños, ensoñaciones, el juego y arte.

“Cada individuo como ser consiente tiene una gran afinidad de ver u afrontar cambios en su entorno en formas distintas, siendo: Ignorancia, Reclusión, Resignación, Adaptación y el Escapismo. Permitiendo a cada uno moldear sucesos importantes tras su recorrido de vida al transformándolos en algo nuevo.

La fantasía como sugiere es, solo el molde que permite a nosotros como seres consientes en generar actividades, que cambie el entorno para construir un escenario distinto que a pesar de ser una misma temática, la expresión se aleja.” (Segal, 1991, pág. 3)

-Puedo imaginar que existan ideas imposibles de expresar con más fuerza, porque están sepultadas en el futuro que todavía no ocurrió o en el pasado que está olvidado y de las que difícilmente se pueda decir que corresponden a lo que llamamos pensamiento.

“intentando deducir, es acerca de la generación de ideas que se tiene en cada individuo y como estas en muchas ocasiones simplemente, son enteradas en el subconsciente hasta ser olvidadas o por el contrario es modificado para anclarse sobre algo más coherente.” (Bion, 1991, pág. 6)

Death Dealer, Frank Frazetta. 1973

El externo, son para las personas que se mantienen en el conflicto muy alejado, que desconocen, el razonamiento y decisiones sobre estos individuos al abandonar su hogar al refugiarse a un país vecino, la lucha con fuerza del orden e incluso al unirse a una facción que a veces ni siquiera quería participar. Tomados por valores egoístas, dañinos o parasitarios, las deducciones son de carácter libre a tomar.

-Para mí, la fantasía es ante todo la capacidad de imaginar una cantidad infinita de mundos y diferentes formas de vivir. En la literatura fantástica todo es posible, incluido –y quizás especialmente– lo imposible. Por tanto, me permite liberarme de los límites, aunque siempre busco mantener una cierta lógica y una fuerte coherencia en lo que escribo.

“Naranja representa todo los elementos que influyen en crear su mundo donde el propio autor maneja las leyes que ejerce su obra en relación al mundo real, siempre y cuando no se aleje de su propio limite”. (Naranja, 2016, pág. 479)

El interno, es de aquellos individuos que lastimosamente tomaron la decisión de abandonar su hogar e inclusive familiares, encontrando nuevas oportunidades de trabajo y calidad de vida que no ofrece su país, a su vez el unirse a un bando problemático que enfrenta la ley puede asegurarle las dos opciones dichas. Sin saber el éxito que tendrá.

-El termino fantasía de la inconciencia es la representación mental de pulsión tanto la experiencia somática como psíquica, subyaciendo todo proceso mental.

“La fantasía se origina bajo un pensamiento transformado bajo una circunstancia que alberga o genera alrededor de su entorno, permitiendo moldear su forma y generar una nueva propuesta”. (Isaacs, 1943, pág. 72)

Sadko and Master Marine, Kounstantín Vasíliev. 1974

Así, el Arte puede manejar o llegar a ser influenciado con connotaciones tóxicas o dañinas en representación, a un punto de vista. Ignorante, generando una especie de mensaje al odio. Existe un punto alejado de estos, siendo más armoniosos que dañinos, esperanzadores en la obra y majestuosa o incluso sin dar un mensaje, únicamente representar el momento que aborda el lugar.

-Como puede ser observado la literatura fantástica no es perteneciente a nuestro siglo e incluso al anterior, sino un género adoptado de polémica que se construye a la realidad a nosotros.

“Toda ficción (toda literatura) tiene principios fantásticos y que el realismo es creación del siglo pasado. Y no comportándose totalmente a su afirmación de la decadencia del realismo (especialmente en la novela), no deja de advertir que todos estos siglos se intenta trascender, con mil astucias y óptica.” (Borges, 1945, pág. 449)

-Lo que puede permitir interpretar, acerca de que el cambio como la metamorfosis, no solamente se asocia a las facciones físicas del cuerpo, también se construye en la psique del individuo, como uno puede ser una persona correcta y respetable a ser, un egoísta bajo su propio interés. Como también le permite a uno adaptarse a problemas que generen un desarrollo en conducta y conocimiento.

“Como ustedes ven, el tema de la transformación es común a ambos cuentos; sin embargo, los cuentos son totalmente distintos. Es decir, la idea de la transformación es una idea verdadera, tan verdadera que los años nos van transformando a todos; las enfermedades y el tiempo nos transforman. Yo no soy el que era cuando leí en Ginebra, en 1915, el cuento de Wells. Es decir, el tema de la transformación, aunque sea tratado de un modo fantástico como los dos ejemplos de Gardner y de Wells, que he resumido, se basa en algo real, ya que la vida está cambiándonos.” (Borges, 1945, pág. 449)

On the bridge kalinovoye, Kounstantín Vasíliev. Año desconocido

-La literatura fantástica que encuentra Borge y emplea, son 4 procedimientos, presentando los tiempos a lo que el autor reconstruye su ficción en la realidad: la obra artística, el sueño, viaje en el tiempo y el doble.

En el primer punto, testimonia su cuento por la misma obra introduciendo relatos fuera de lo expectativo a la perspectiva del lector.

Siendo Coleridge en nota sobre uno de sus trabajos que emplean este formato: Si un hombre atravesara el Paraíso en un sueño, y le dieran una flor como prueba de que había estado ahí, y si al despertar encontrara esa flor en su mano... ¿entonces, qué?

También está el formato que emplea Borge en su viaje de unos de sus héroes, donde su personaje principal, genera un círculo donde no tiene fin, ya que para existir su deseo debe estar presente sobre todo al interactuar y presenciar. Donde este mismo provoca su anhelo al finiquitar su obra sin embargo, comprendiendo que no existe el desenlace”.

“Su literatura que aborda sus obras procede de 4 presentaciones reconstruyendo su realidad con la ficción, siendo sueño, obra, viaje y el doble, el primero introduce el relato a la expectativa del autor.

En nota empleada, un sueño prueba un objeto se real a pesar de nunca estar en su mano y al soñar y despertar, puede ser ajena a la ficción, como en otro relato un debe de existir sabiendo que no hay dos entidades sino un único, sabiendo que no existe el desenlace.”
(Borges, 1945, pág. 449)

-El ser humano, a diferencia de otros animales, tenemos una característica que nos alejan de ellos, en la conciencia, con esta capacidad nos permite encontrar soluciones más complejas en relación a nuestro entorno para posibilitarnos soluciones. Ante estos aspectos las personas puede aprender de sus errores o fallos, evitando cometerlos a futuro.

“El río está hecho de tiempo. Además, al leer la sentencia de Heráclito, pensamos primeramente: nadie baja dos veces al mismo río, porque el río es otro, porque las gotas de agua ya no son las mismas. Luego, con un principio de horror, sentimos que nosotros somos el río; que nosotros, hechos de tiempo, somos tan fluidos y tan inconstantes como el río.” (Borges, 1945, pág. 449)

Gandalf rides to minas tirith, Alan lee. S.F.

-Dice Wells que, cuando él escribió ese cuento, se sentía muy solo. Tenía a veces la convicción de que todos los hombres lo perseguían. Es decir, este cuento El hombre invisible, no es, como podría parecer, una mera arbitrariedad fantástica; corresponde a la angustia de la soledad y por eso tiene una fuerza especial.

“El hombre invisible, tenía la ambición y egoísmo de ser alguien poderoso como respetado, bajo esta anomalía de su cuerpo, sin embargo cuando obtuvo su don, literalmente su presencia fue nula. Hacerse notar no era una opción, después de todo, su mayor triunfo se convertiría en un despropósito. Bajo mi perspectiva esto, reflejaría de como algunas personas tratan de salir de su zona de confort, pero muchos no pueden dar el siguiente paso.” (Borges, 1945, pág. 449)

-Bajo la percepción de este relato, maneja el sentido de pertenencia y como las personas les cuesta encajar, siendo en la sociedad, familia o ideales, que estos poseen, a lo que muchos se encierran, al no ser parte de algo o contribuir en su propio grupo.

“Señalado por el poeta Spender: en un libro titulado El elemento destructivo. Versa sobre la idea de causa y la idea de efecto. En el tiempo la causa es anterior al efecto; pero en un libro en el cual se juega con el tiempo, asistimos a este hecho que nos parece imposible: el muchacho del siglo XX vuelve al siglo XVIII porque su retrato ha sido pintado en el siglo XVIII, pero ha sido pintado en el siglo XVIII porque él ha regresado del siglo XX. Es decir, hay un juego con el tiempo.” (Borges, 1945, pág. 449)

Trois Couleurs blane, Victo Ngai. 2016

La realidad

Lo real, contrario a la fantasía, no puede manipular los escenarios, o tener un control de los pensamiento de un individuo para moldear nuevas propuestas, en un manejo en representación a la situación que engloba su entorno

-El simbolismo no es sólo la base de toda fantasía y sublimación, sino que, más aún, es el fundamento de la relación del sujeto con el mundo exterior y con la realidad en general”

“Para M. Klein, enfatizar la relación de la sublimación conectada con la fantasía, pero también puede reflejar el simbolismo sobre la realidad donde viene el artistas y como fue criado, con su obra que concede aspectos sutiles del propio autor.” (Klein, 1930, pág. 72)

Lo que puede permitirse, es ser más objetivo bajo la circunstancia sobre un entorno de interés sin la necesidad de distintos factores externo o interno como individuo, solo concentrándose en lo principal, generado por problemáticas que atentan en la seguridad, entendimiento, libertad del individuo.

-La expresión sociología del conocimiento, constituye el foco sociológico de un problema más general: en la determinación existencial al pensamiento. Recayendo el peso del factor social.

“El pensamiento ejerce un factor social que contribuye al desarrollo del individuo como ser expresivo, generando conocimiento en sus acciones que busca soluciones de lo específico a lo general.” (Sheler M. , 1920, pág. 214)

Los picapedreros (1849). Gustave Courbet

Las espigadoras (1857), Jean-François Millet

Las propuestas que plantea el escenario al entorno del individuo, no consta sus vivencias del aquí y su ahora al ser generadas por la manipulación en generación aun compuesto fantasioso, siendo distinto al entorno físico que choca con su ideas. Donde ambos elementos se contrarrestan y se dividen.

-Tanto para la sociología en su sentido actual, como para la historia, el objeto de conocimiento es el complejo de significado subjetivo de la acción.

“El conocimiento de un individuo en prácticamente distinto, persona a persona, a pesar de que la mayor parte de las personas, posean un mismo trayecto de estudios, no todos abordan el mismo saber, puede deberse también a la acción que rodea, sea influenciado/a.” (Weber, 1951, pág. 197)

Cabe aclarar que no necesariamente se necesitan, estar divididos por sus connotaciones, al contrario ambos se benefician o pueden trabajar juntos al representar distintos valores que genera un entendimiento del individuo: Emocional, realista, psicológico, reflexivo o entendimiento. Cada parte maneja ambos temas sin que ninguna pierda sus fortalezas.

-Esta vocación de vivir que nos impone las elecciones ominosas de la pasión, de la amistad, de la enemistad, nos impone otra de menos responsable importancia: la de resolver este mundo.

“Del mundo solo existe, la confrontación de amistad y enemistad, imponiendo la responsabilidad es importante en lecciones ominosas en pasión a buscar vivencias en lecciones, que genera su realidad.” (Borges, 1945, pág. 449)

La Ofrenda, Saturnino Herrán. 1913

El Valle de México, José María Velasco 1884

Lo real, permite ayudar a comprender una situación que uno desconoce o es ajeno a sus connotaciones y lo que puede ser rodeado o afectado, permite ser más analítica generando conocimiento bajo un tema llevado a la ignorancia, provocando difamación, en vivencias de los afectados, como aquellos que de algún modo se llevaron un interés, pero a la escasa o nula información se llevan, puntos desinformativos.

-Sueños y símbolos e imágenes atraviesan el día; un desorden de mundos imaginarios confluye sin cesar en el mundo; nuestra propia niñez es indescifrable como Persépolis o Uxmal.

“En un pensamiento se vuelve un mundo de grande escenarios que nunca descansa, que nunca se estanca, solo evoluciona, como si fuera el crecimiento de un individuo, donde su sueño son adoptados por una realidad y moldeable por su ficción.” (Borges, 1945, pág. 449)

Returning from the merket, Honoré Daumier. 1870

Carriage and three gentlemen on horses, Constantin Guys. S.F.

Metodología

La metodología interpretativa fue tomada como referencia, siendo apropiado en correlación sobre mi tema a abarcar. Esto debido a que la fantasía no puede ser tomada en cuenta, sino existe lo real, y sin ella, no existe una forma de moldearlo a lo irreal pasando a convertirse en fantasía.

Ahora con esta herramienta, puedo tomarla en relación a la realidad que me rodea, también de mi propia realidad, sin embargo lo que acontece al exterior tiene muchas oportunidades en abarcar distintas formas artísticas, con el fin de exponer acontecimientos que pueden ser amenazantes, interrogantes, morbosos, informativos, debatible y sentir empatía aquellos que se sitúan en aquella problemática.

Cabe aclarar, que es de mejor forma en delimitar cierto espacio con el fin de expandir innecesariamente, ya que puede surgir que al avanzar el tema se llegue a desviar al tema principal abarcado, y con esto hablar de sucesos innecesarios.

Por ello se abarca en mi País, al estado que resido. Chiapas. Que al principio se podría afirmar que se puede carecer de temas que se puedan ampliar o emplearlas para la creación de narrativas fantásticas.

Pero no más lejos de la realidad, dependiendo de que contexto o de qué forma se decida manejar los sucesos que yacen en el entorno de Chiapas. Puede ser moldeable a una irrealidad convertida en fantasía

.En uno de los temas que se puede emplear para la realización de narrativa ilustrativa, es el problema de migración de personas de distintos países, cruzando al país de México atravesando el estado de Chiapas.

Capítulo II: Obras relacionadas con mi tema

Odilon Redon

Naciendo en Burdeos, 1840 y falleciendo en París, 1916. Maestro de diferentes técnicas del Arte (Pintor, Grabador y Dibujante). Influenciado por obra de Camille Corot, Eugene Delacroix y Jean Millet. Expuso al año 1860, al salón de los Amigos de las Artes de Burdeos.

En 1888 se volvió en un destacado artista al ojo público a raíz de la novela donde un individuo tenía la fascinación de coleccionar sus obras. Dedicándose a la ilustración a base de carboncillo, que plasma fuero de lo inusual, sobre seres fantásticos

Sus obras como Orfe sobre el agua y La araña, se caracterizaban por el contraste de luces y sombras. Siendo destacado La serie, Los negros que jugo el misterio de sombras y ritmo concebidas en la mente.

10 años después, iniciando en la pintura, caracteriza aspectos técnicos, con uso del óleo y pastel, tematizando visiones fantasiosas, apreciando la creciente matización tonal, la presencia de arabescos e incorporación de color tradicional en función descriptiva y decorativa a un cromatismo, bajo este aporte fue considerado como uno de los principales representantes del simbolismo y surrealismo pictórico.

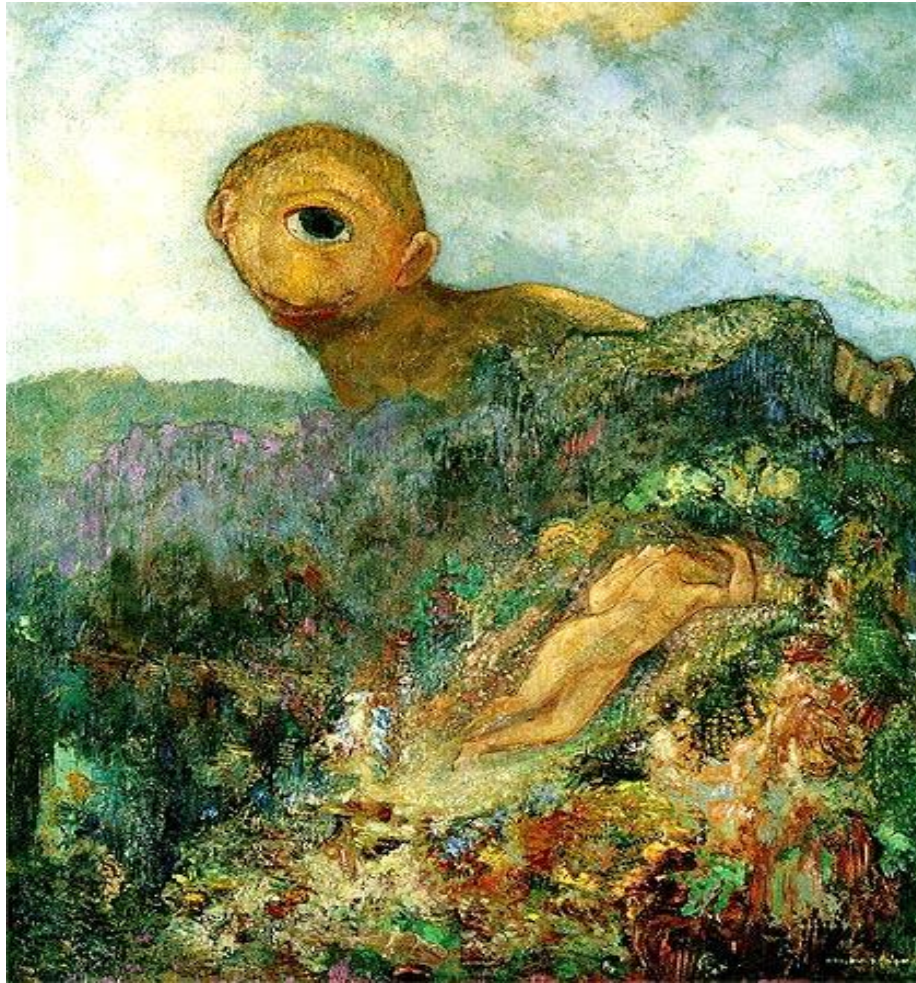
Su mérito más grande es visibilizar sus obsesiones, como vértigo de absoluto o búsqueda de origen,

To edgar poe, Odilo Redon, 1882

The Crying Spider, Odilon Redon, 1881

El cíclope (1898), de Odilon Redon

“Un detalle que me gusta es como la pintura maneje un paisaje muy detallado y bello, a pesar de que no son protagonistas, aun así el permitir que entorno y protagonista se conviertan en uno, genera una belleza más estilizada sin ser repugnante”

José García Acejo

Antes de Convertirse en Artista Visual, García Acejo ingresó en 1946 a la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, a petición de sus padres, aunque el joven pintor prefería el arte.

Fue en 1947 cuando Diego Rivera escogió dos de los dibujos realizados por el joven artista y el muralista los adquirió. Es así como frecuenta el taller de Diego Rivera, quien reconoce el trabajo y lo incentiva en su carrera como pintor.

En 1953, pudo obtener una beca que lo condujo en estudiar en Madrid, ampliando sus conocimientos y posteriormente fue trasladado a Salzburgo, Austria, continuando su estudio con Oskar Kokoschka. Obteniendo un diploma de honor y distinción del museo de la ciudad. Exponiendo de forma individual, en el museo del Palacio de Bellas Artes (México), destacándose en 1966 y 1983.

Señalando sus obras exhibidas también José Luis Cuevas, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Mural Diego Rivera, así como en el Mexican Cultural Institute en Washington y en el Kaigado Gallery de Japón.

Distinguido por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), reconoce la labor realizada por desafiar las normas con su revolución artística que generó una ruptura de tendencia y Le Comité di Terra Santa de Milán en 1968 para realizar una obra de mosaico en la Basílica de la Anunciación de Nazareth, Israel. Además de formar parte del Sistema Nacional de Creadores Artísticos en 1993-1997

Su trabajo se caracterizaba por difundir la corriente plástica del dandismo y parte generación de la ruptura, orientada en temática erótica y lebesca, prolongadas del romanticismo, buscando ser siempre fiel a sus principios y personalidad, caracterizada por su nobleza, generosidad y contundencia.

Obtuvo diversos reconocimientos a lo largo de su trayectoria, entre los que se encuentran el Premio Nacional de Arte, en 1978. La UNAM le otorgó el Premio Nacional de Universitario Distinguido, en 1982; además, formó parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte en 1993 y 1997.

Sin título, Jose Garcia Acejo S.F.

Neroncito, Jose Garcia Acejo. S.F.

Sin Título (1987)

“El principal punto, que me llamo la curiosidad al elegir esta obra, no es la ilustración, sino el Título o la carencia de este, puede significar muchas cosas, como que el artista pudo olvidarse de nombrarlo, porque lo decidió ponerlo así, o más interesante es que el público decida llamarlo y gracias a esto la ilustración toma un giro inesperado, después de todo ahora se cambia el sentido de su obra.”

Guillermo Meza

Artista Visual, especializado en emplear distintas técnicas, (Dibujo, pintura, litografía), partidario al movimiento surrealista, siendo un miembro del Salón de la Plástica Mexicana y aunque es más conocido por su obra de caballete, e incursionó en el muralismo

Su círculo familiar, mostraban interés en la cultura, comprando libros y revistas, acerca de la pintura, música, historia y literatura, como consecuencia esta fue influenciado en su ser, expresando gusto y manejando todos estos apartados que se manifestó en su vida.

Guillermo desempeño diferentes papeles en su aprendizaje y de estos aprovecho la oportunidad de estudiar otros géneros de arte siendo Escuela Nocturna de Arte para Trabajadores.

El año 1939 en el Estudio de Diego Rivera, siendo recomendado por el propio Artista a la directora de la Galería de Arte Mexicano, Inés Amor, quien en 1940 organizó la primera exposición individual de Meza. A partir de ése momento se profesionalizó y desde entonces se internó tanto en el realismo como en el surrealismo, exponiendo su obra colectiva e individualmente, en muestras nacionales e internacionales.

Su influencia como artista se basa en los movimientos artísticos. Sus primeras obras se basan el estilo expresionista, con carga simbólica, después se atrevería en experimentar técnicas dadaístas que daban paso anarquistas y de ese camino lo llevaron al surrealismo como forma de expresión más ligera, permitiendo admirar el trabajo de André Breton y Sigmund Freud, definiéndose a sí mismo como un "surrealista apolítico".

Sus obras representan elementos “primitivos, mágicos”, provenientes de la cultura “auténticamente ilógica.” Percibiéndose una imaginación extraña una atmósfera particular, espacial y no pocas veces extraterrestre. A pesar del potente colorido, sus figuras parecieran habitar dentro de las sombras, los rostros de sus personajes se muestran parcial o totalmente cubiertos y los que no, parecen estar sumidos en una ensoñación, en la nostalgia.

Sus escenas semejan situaciones fantásticas. Elementos que permanecen sumidos en una especie de silencio, siempre aferrados a una vida especial, sorda. También puede incluir ritmo y armonía como si se tratase un musical de contrastes en formas colores y sonidos contrapuestos.

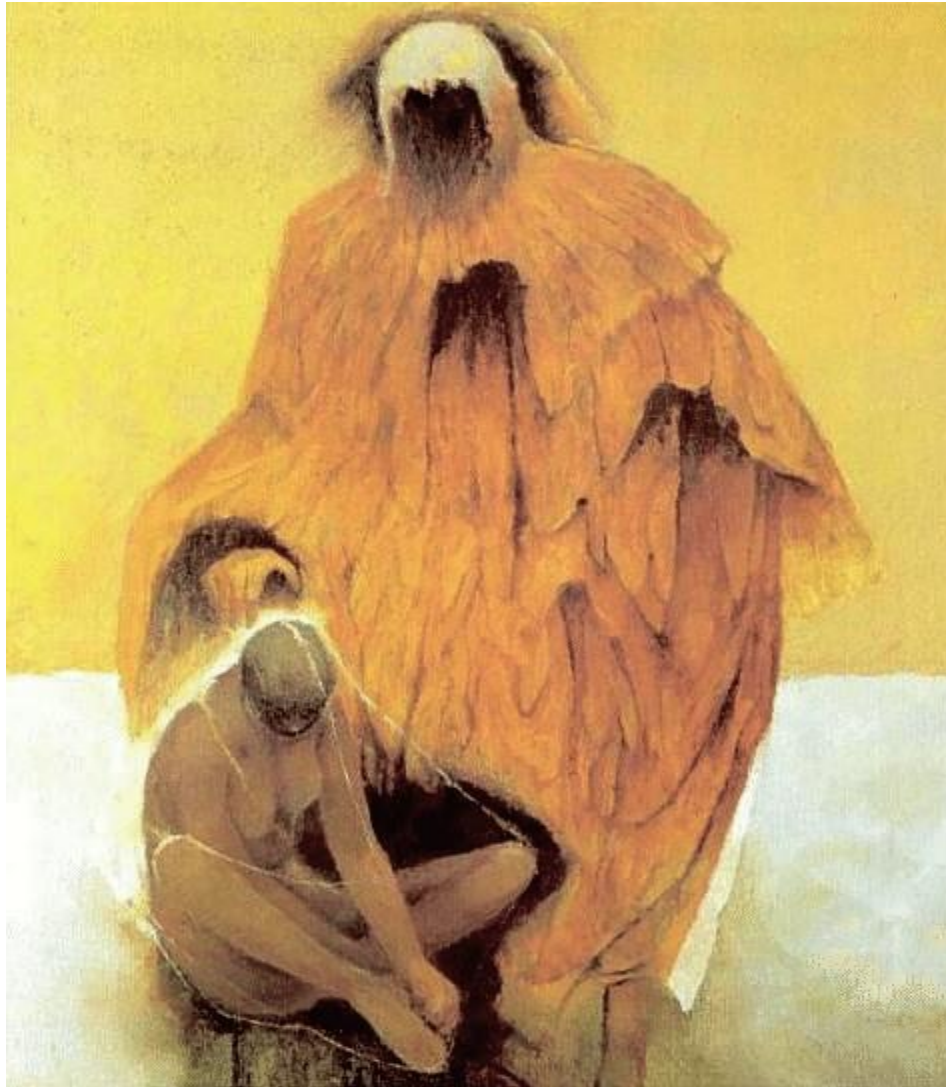
En 1951 trabajó en cinco murales para el Instituto Mexicano del Seguro Social. También trabajó en la escenografía y vestuario para cine y varias obras de teatro y el año 1952 fue nombrado presidente de la Primera Asamblea Nacional de las Artes Plásticas, movimiento objetivo de una Secretaría de Cultura y en 1953 y 1954 ganó el primer lugar en la competencia nacional de pintura del Salón de la Plástica Mexicana.

Naturaleza Muerta, Guillermo Meza, 1949

Blanco Sobre el Nopal, Guillermo Meza, 1947

Guillermo Meza, El sol del mediodía.

“La obra tiene un punto que me atrae la atención y es a pesar de que los participantes dentro, no posean un rostro visible o carecen de uno puedes saber sus intenciones, pero a pesar de ser silencioso, muestra un lado misericordioso y paciente en la decisión.”

Frida Kahlo

Antes de ser conocida en emplear sus vivencias en su arte, ella comenzó en retratos de su círculo cercano, comparando sus piezas al arte clásico europeo, también asemejándola con el renacimiento (Botticelli y Bronzino).

En la búsqueda de inmortalizar los momentos más importantes de su vida, Frida Kahlo hizo *Mi nacimiento* (1932), una obra que muestra a la madre de Frida con el rostro tapado, haciendo alusión a su muerte, mientras que el rostro de la artista muestra su cabeza entre las piernas entre un charco de sangre, haciendo referencia con esto a su anterior obra y su aborto.

Frida Kahlo, su firma era usar el arte como mecanismo de catarsis en su vida turbulenta. Se dio como la personificación de la voz en imagen del arte y la sociedad, dedicada a la representación de la mujer en la modernidad y teniendo como objetivo elevar la identidad mexicana.

Abandonando su estudio en medicina, se asentó en la Casa Azul para desarrollar su habilidad en la pintura, donde un accidente que marco su vida ahora llenaba su arte, su forma de ver el mundo volviendo su pilar pictórico.

También el redescubrimiento de identidad se arraigó en el folklore mexicano junto a los elementos de la naturaleza que adornan su arte, fue influencia en su oda cultural en sus raíces mestizas, adoptando vestimenta de tehuana volviéndola como símbolo de exotismo de la época

Frida Kahlo, definía su arte como resultado de sus vivencias en lugar de un factor del sueño muy simple, sus pinturas siempre entraban en balanza equitativa de fantasía y realismo. Permitiendo como un diario contar su vida: marcada por su familia, sus amores, las dolencias y sus orígenes. (Otros artistas opinan lo contrario)

Cuando vivió en Estados Unidos, la pintora mexicana desarrolló el estilo folklórico que había empezado al mudarse a Cuernavaca. Fue en Detroit, al momento de su embarazo perdido,, cuando Frida empezó a desarrollar un estilo más narrativo y autobiográfico con pinturas que contaban la historia de sus vivencias. De este momento nacieron obras como *Henry Ford Hospital* (1932). El arte hecho durante su estadía en Detroit estuvo altamente influenciado por temas como el dolor y el terror, haciéndola experimentar también con estilos como los retablos religiosos.

Gracias a sus aportaciones que ella misma creaba, se volvió un personaje místico de justicia al realismo mágico, que etiquetaron a su arte, un producto englobando la feminidad mexicana de su época. Resaltando entre mujeres de su tiempo, Frida cambió paradigmas en la sociedad oponiéndose a los estándares de la modernidad, mientras que con su vestimenta cambió su manera de vida y a través de su arte cambió la forma en que el mundo y México se entenderían.

El Venado Herido, Frida Kahlo, 1946

La Columna Rota, Frida Kahlo, 1944

Autoretrato con Collar de Espina y Colibri, Frida Kahlo, 1940

Las dos Fridas (1939) Frida Kahlo

“La obra para mí, fue elegida, no por su técnica, personajes, vestimentas, entre otras cosas más, seleccione este mensaje ya que ambas fridas están unidas en tiempo y pasado, entonces bajo mi obra que manejo, esta son unidas, no por tiempo, sino por planteamiento que une diferentes temáticas”

Capítulo III: Proceso de Creación

Al generar un trabajo en mis primeros semestres, no sentía que desarrollaba mi creatividad artística, criticando las obras de mi persona estaba lejos de ser decente, que era casi una obligación en cumplir que fomentar.

Ahora, de 6to a 7mo, se ha abierto las puertas ante ese obstáculo, donde no creía ser participante en las Exposiciones, terminando involucradas, con anhelo y alegría ante esas participaciones.

Enfatizando en mi creación de Obras, todavía cometo el fallo de in-acción, pero he logrado ser más pro-activo, entonces el primer movimiento es pensar en la idea, no tiene caso mover tu “lápiz”, en distintas direcciones, sino tienes claro, cual es la propuesta.

Después empiezo a bocetar, con esto me permite, delimitar mi espacio y seleccionar donde quiero empezar, en general tomo de 2 a 3 horas. Pero llega a ver que me toma más de 10 horas. Por ultimo seleccionar el tipo de técnica, que en mi opinión es el más sencillo y laborioso en crear.

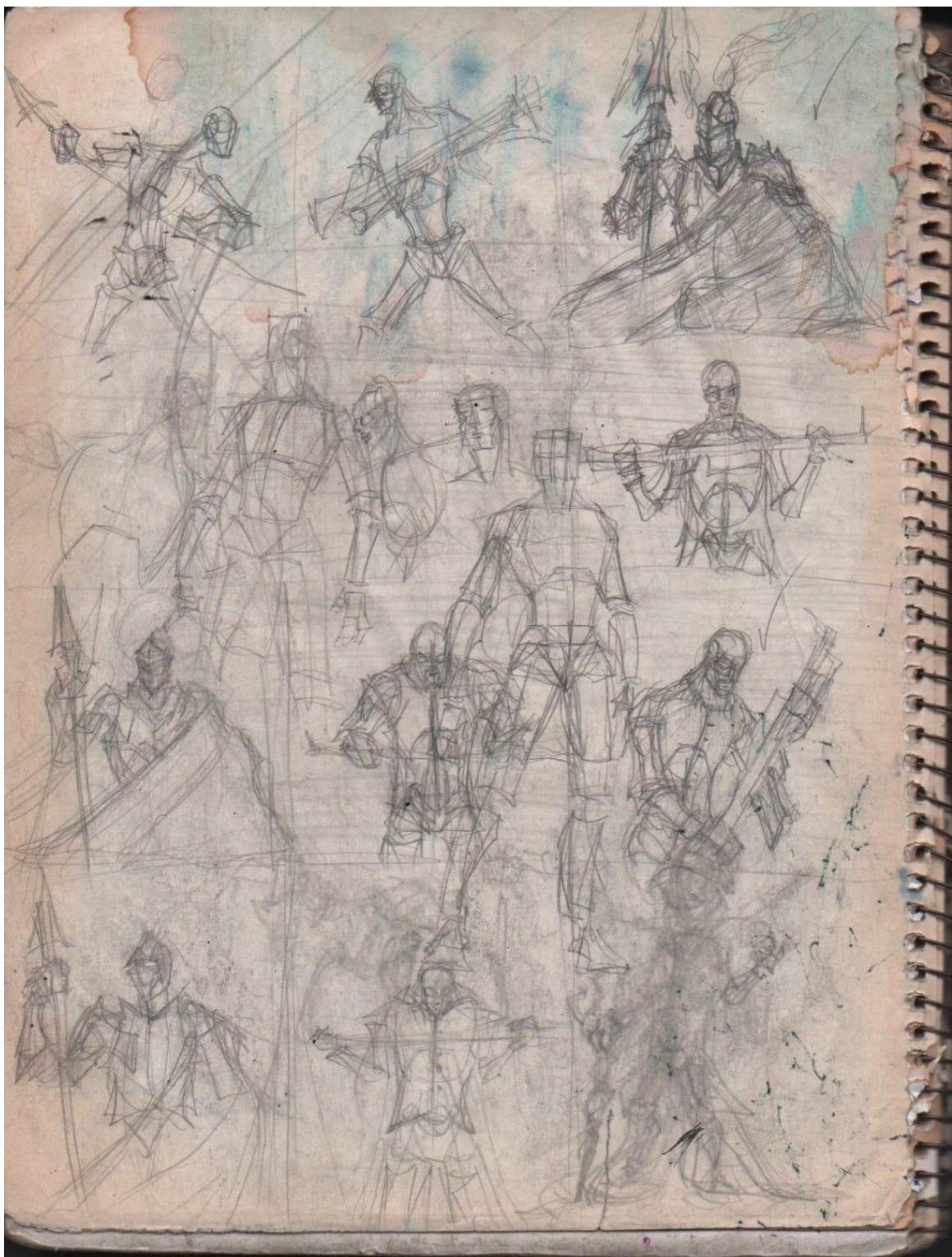
Para la realización de la obra final que llegue a realizar se requiere de un proceso de prueba y error, con eso se permite experimentar con los bocetos, ya sea que el dibujo sea tan detallado o simple, permite situar los conceptos necesarios para tener una idea más clara a desarrollar, también la forma de corregir ciertos errores que se pueda evitar antes de pasar, a la siguiente fase de creación.

En la obra realizada con la técnica en estilógrafo, es necesario proceder la idea concreta para plasmarla a la hoja, con ello me apoyo con los bocetos precios que cree para una mejor concepción ya hecho la figura se pasa a usar los lapiceros, cada uno con grosores diferentes que permite aclarar u oscurecer para desarrollar las luces que choquen la imagen.

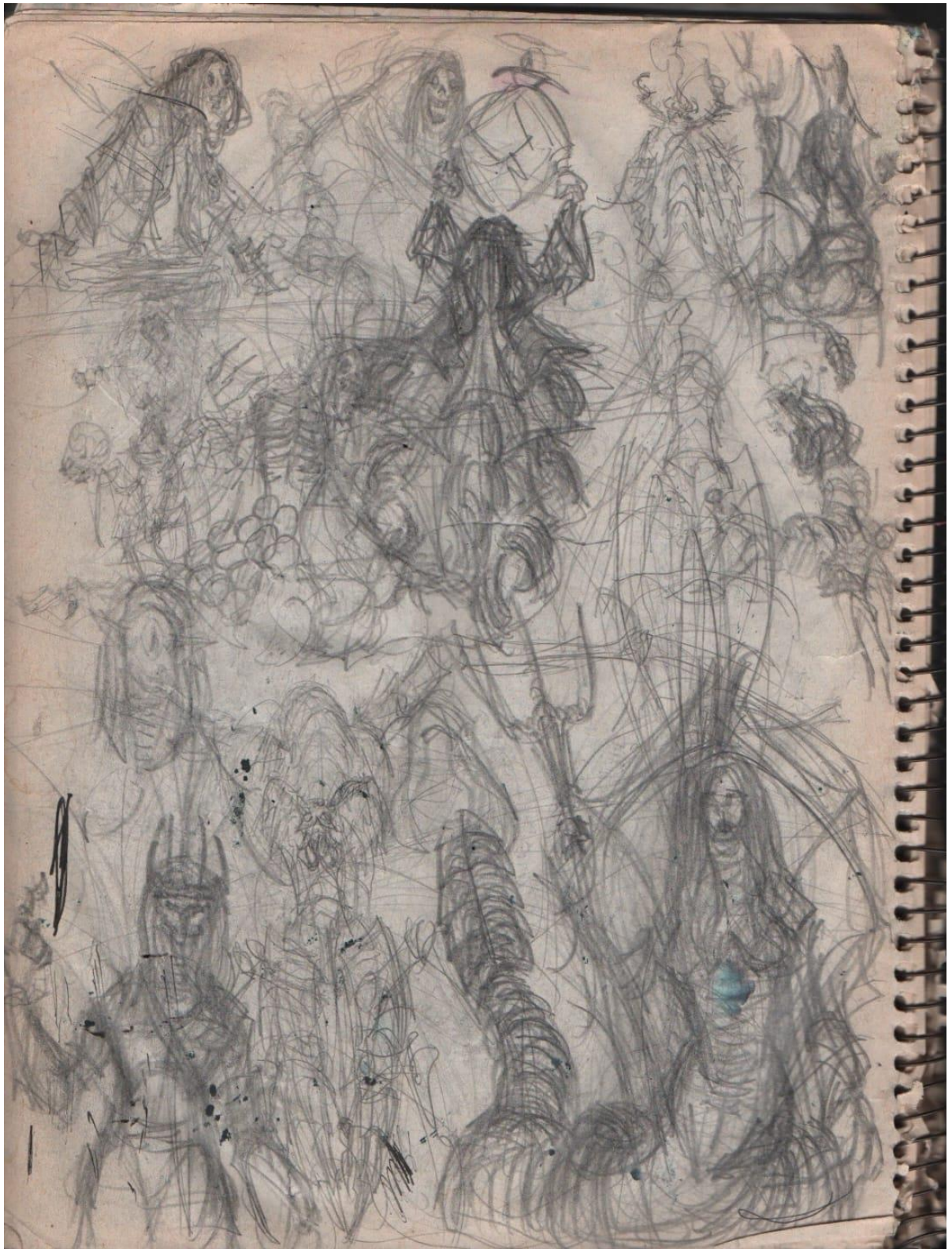
El esgrafiado es una técnica más compleja debido a la paciencia para crear la obra ya que en este tipo de obra no existe margen de error, debe ser perfecto al utilizar un punzón y no lastimar la obra innecesariamente, también elegir el tipo de color, cubrirlo de talco para finalmente aplicar aproximadamente dos capas de tinta china y dejar secar.

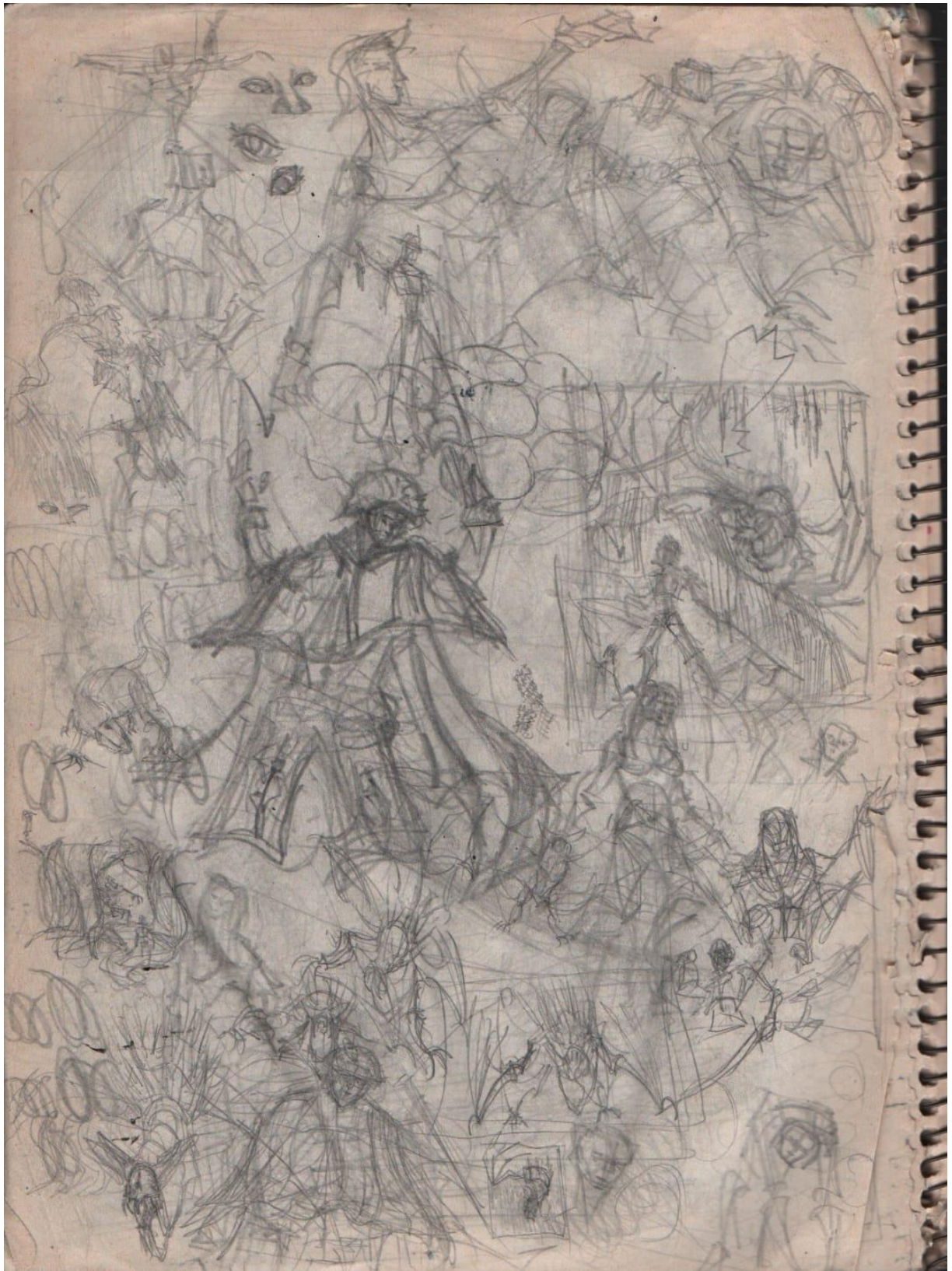
Para una mejor creación de obra llego apoyarme de bocetos e incluso en obras ya terminadas como obras con técnica de estilógrafo donde ya se tiene los parámetros situados adecuadamente, sin embargo también puede ser de gran ayuda las fotos/imágenes en blanco y negro para encontrar las sombras de estas.

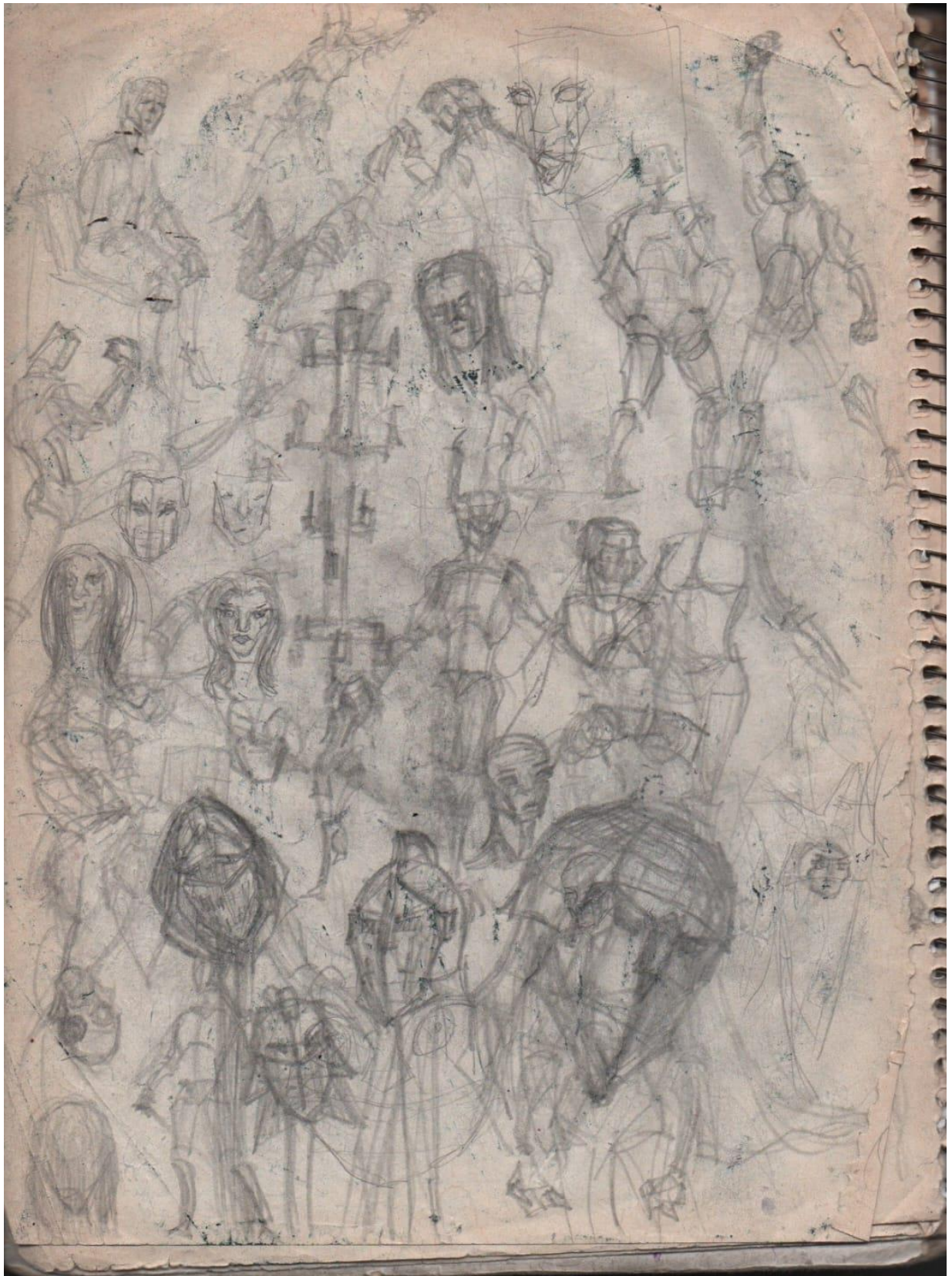
Bocetos

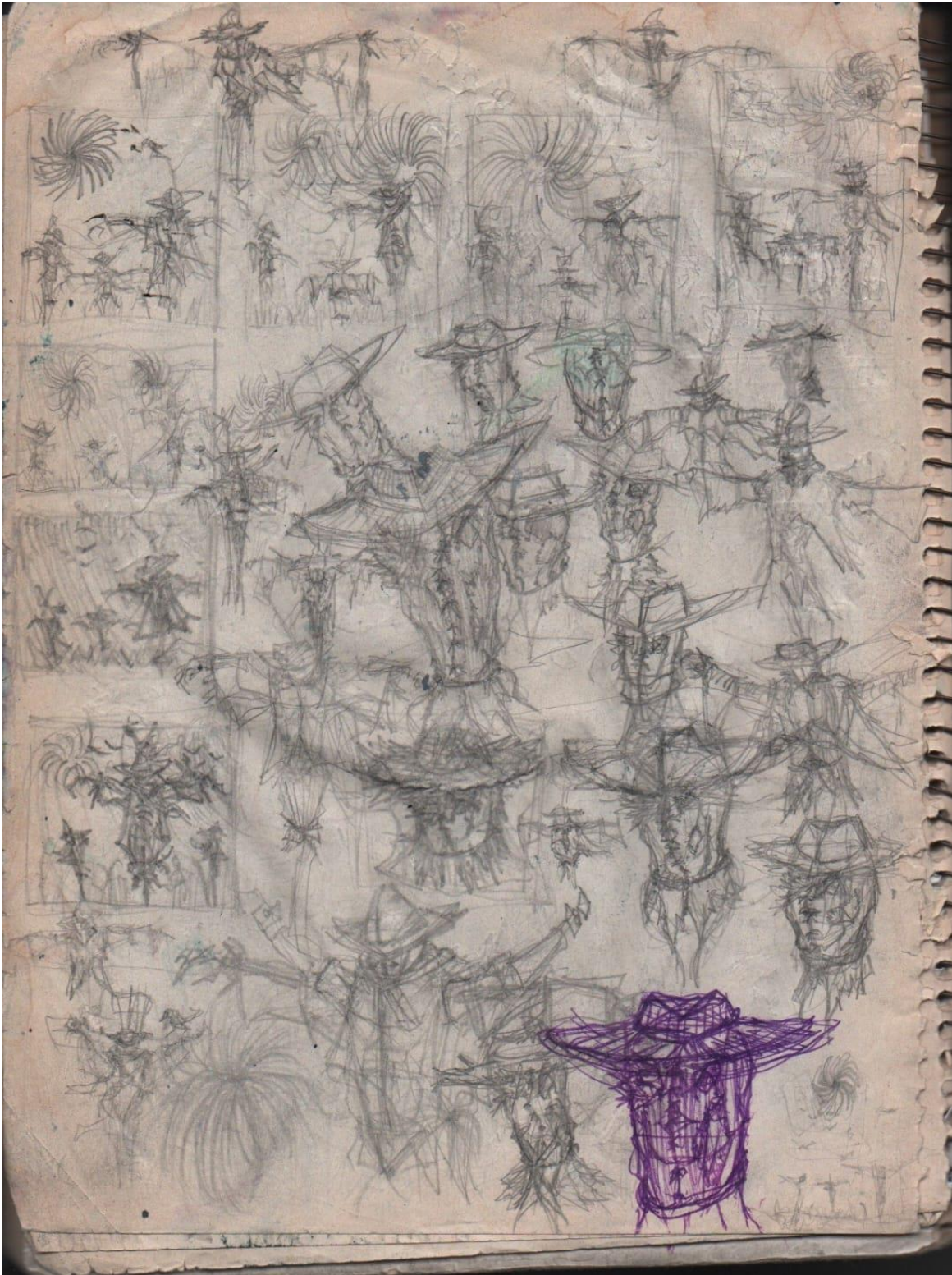

Estilógrafo

Esgrafiado

Creación de obras

Para la realización de obra final debo abordar distintos temas para representarlas con el fin de plasmar mis propias ideas para crear mi arte y presentarlas al público para que tengan un adecuado conocimiento de lo que quiero implementar,

La emigración es un tema que últimamente ha estado afectado a una gran cantidad de países del mundo, sin embargo para tener un claro parámetro a tener en cuenta es necesario comprimir todo este suceso, dejándolo en el país México en el estado de Chiapas, con ello cada municipio se ve afectado de esta problemática, donde más puedo llegar a observarlo es en Tuxtla Gutiérrez.

Confrontación en el estado de Chiapas, por decir una de ellas, la frontera de Comalapa, donde las fuerzas militares trataban de acceder sin embargo los pobladores evitaban la entrada de estos, debido a la desconfianza que estos tenían teniendo una respuesta más violenta.

Reclutamiento, En el Estado de Chiapas diferentes carteles de la zona norte del país han estado descendiendo a la zona sur con el fin de ganar más terreno, tomando a la fuerza diferentes lugares y tomando a la fuerza a personas ajenas a este conflicto para que trabajen para ellos en contra de su voluntad.

Liderazgo, Durante la mitad del año se comenzaron a realizar las votaciones para elegir al presidente del país y por consiguiente a los gobernadores de estado entre ellos Chiapas, y los presidentes de municipios.

La marcha, Durante septiembre es el mes patrio de nuestro país y en cada lugar del país se llegaron a realizar marchas militares para demostrar la capacidad que de armamento tienen para la protección de sus ciudadanos.

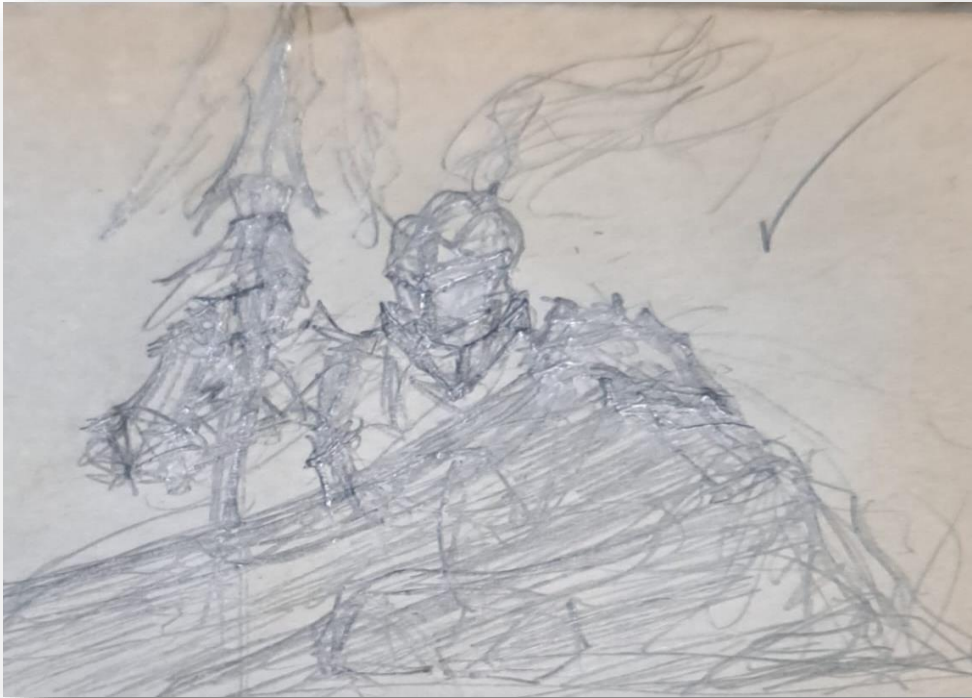
Emigración: Esgrafiado-Estilógrafo

Confrontación: Esgrafiado-Estilógrafo

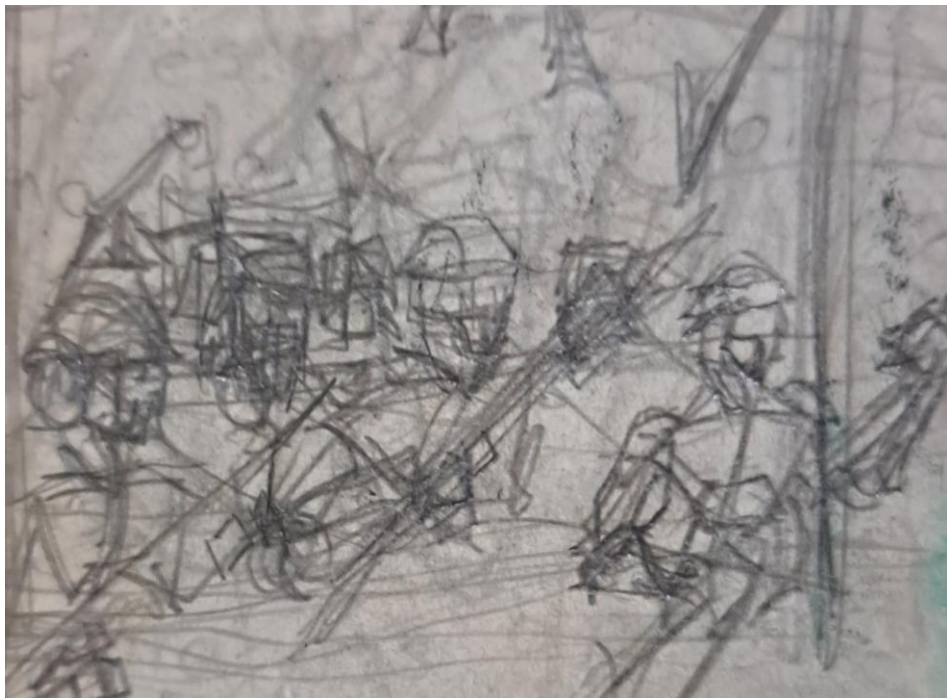
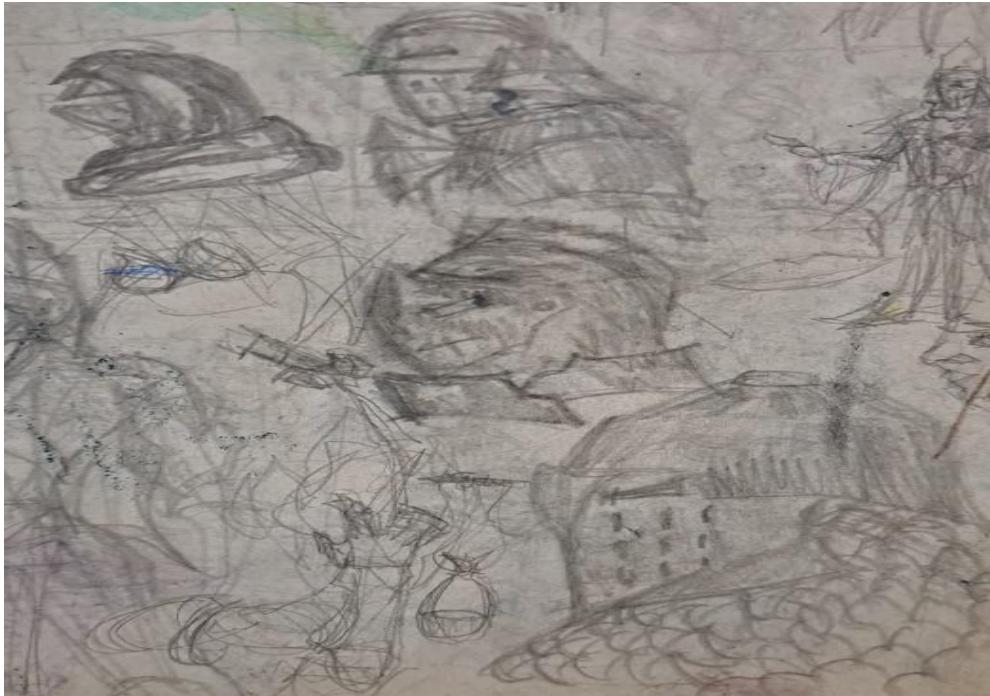
Reclutamiento: Esgrafiado-Estilógrafo

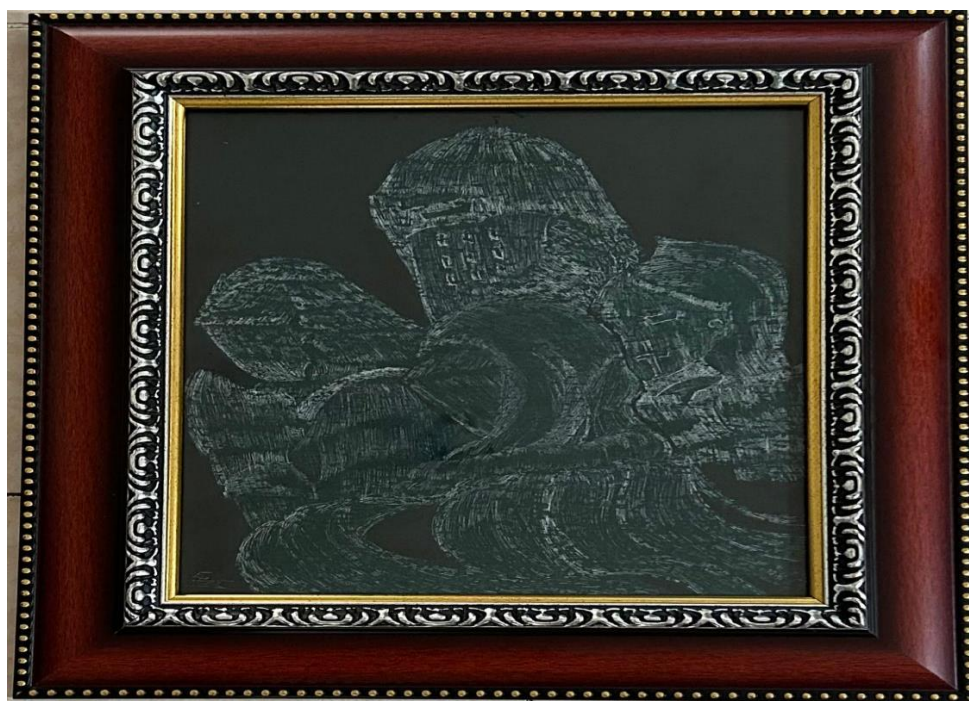

Liderazgo: Esgrafiado-Estilógrafo

La marcha: Esgrafiado-Estilógrafo

Conclusión

Durante la creación de la tesis, el propósito que trataba de dar era que ambos puntos la fantasía y realidad estén en convergencia, que de algún modo no existe una línea que los separe, pero tras el desarrollo de este proyecto me he percatado de que esa supuesta barrera que no permite estar juntas solamente es una mentira. Ambos puntos se apoyan de gran manera que la realidad tiene un vasto de selección de como abordan propuestas de arte a su vez, la fantasía es su molde donde permite experimentar en crear un gran abanico de posibilidades. Sobre todo los artistas que fueron tomados encuentra en el apoyo al crear esta tesis, cada uno de ellos maneja sus obras en relación a sus vivencias y su visión, entre ellas resalta la artista Frida Kahlo, donde a pesar que no estemos en la misma línea de desarrollo, manejamos las mismas propuestas. “El pasado y Presente como uno mismo” y “La Fantasía, Realidad en Convergencia”

BIBLIOGRAFÍA

- Bion, W. R. (1991). Imaginació, fantasía y juego. *La cesura*, 6.
- Bion, W. R. (s.f.). Imaginación, fantasía y juego. *La cesura*, 6.
- Borges, J. L. (1945). La literatura fantastica. *Jorge Luis Borges y la literatura fantastica*, 449.
- Borges, J. L. (1945). La Literatura fantastica. *Jorge Luis Borges y la literatura fantastica*, 449.
- Durkheim. (1950). *La reglas del método sociológico*. Chicago, Free Press: Amorrortu.
- Isaacs, S. (1943). Imaginación, fantasía y juego. *Naturaleza y función de la fantasía*, 72.
- Klein, M. (1930). Imaginación, fantasía y juego. *Naturaleza y función de la fantasía*, 72.
- Naranjo. (2016). El mundo de la fantasía y el mundo del mito. *Cédille*, 479.
- Segal. (1991). Imaginación, fantasía y juego. *Imaginacion, juego y arte*, 3.
- Sheler, M. (1920). La construcción social de la realidad. *Amorrortu*, 214.
- Todorov. (1970). El mundo de la fantasía y el mundo del mito. *Cédille*, 29.
- Tolkien. (2001). El mundo de la fantasía y el mundo del mito. *Cédille*, 40-41.
- Weber, M. (1951). la teoria de la organizacion social y economica. *Amorrortu*, 197.