

**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
Y ARTES DE CHIAPAS**

FACULTAD DE ARTES

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

ELABORACIÓN DE TEXTOS

Alma caduca

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

**LICENCIADO EN ARTES
VISUALES**

PRESENTA

LUIS RANFERI MENDOZA NIETO

ASESOR

Dr. Marco Antonio Rangel González

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 junio de 2025

C. LUIS RANFERI MENDOZA NIETO

Pasante del Programa Educativo de: LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

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

Alma caduca

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

Mtro. Robie Espinoza Gutiérrez

Dr. Marco Antonio Rangel González

c. c. p. Expediente

Alma Caduca

Serie de Bodegones al Óleo explicando la inmanencia y trascendencia del ser

Ranferi Mendoza

En mi corto paso por la vida siempre estuve cerca de la muerte, ya que siempre viví frente a una iglesia, gracias a esto, pude denotar a temprana edad el inminente pasó de la temporalidad y como ésta es una frágil tela que se desgarrar. Recuerdo asomarme por la ventana que me permitía observar un templo amarillo, lleno de misticismo

Cómo los rituales fúnebres se celebraban con gran dolor y angustia, me causó una fascinación tremenda, estos actos siempre estaban acompañados por el canto de las aves que se escondían entre los árboles y que oíamos al paso del cortejo fúnebre, era la melodía perfecta fue ahí cuando empezaron las preguntas y nació el interés por plasmarlo y dar a conocer esta visión que rondaba mi cabeza.

Con el pasar de los años, me acerqué al esoterismo que permitió entender esa temporalidad desde otra perspectiva y entendí que se podía transformar, y que aquellos que se van de este plano existen en otro y que en ese momento su esencia se transmuta y es una realidad que solo ellos entenderán y la persona que existe en ese plano terrenal nunca morirá en su totalidad, pues deja huellas, que son su legado y dinastía, recuerdos que solo se quedarán grabados en la temporalidad de los que convivieron con él.

¿Qué es la inmanencia?, ¿Qué es la temporalidad?, ¿Qué es el proceso de duelo?, ¿Qué es la trascendencia?, ¿Cómo nos valoramos?, ¿Qué es la inocencia?, ¿Qué es la mortandad?, ¿Qué es la memoria?, ¿Cuál es el proceso de putrefacción?, ¿Cómo inicia la descomposición orgánica?, ¿Qué es la introspección?, ¿Qué es el dolor?, ¿Qué es el esoterismo?, ¿Qué es el misticismo?, ¿Qué es un ritual?, ¿Qué es un plano existencial?

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 junio de 2025

C. LUIS RANFERI MENDOZA NIETO

Pasante del Programa Educativo de: LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

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

Alma caduca

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

Mtro. Robie Espinoza Gutiérrez

Dr. Marco Antonio Rangel González

c. c. p. Expediente

Pregunta Central

¿Qué es la inmanencia?

No podemos pensar la inmanencia sino sobre el fondo de una ontología: la inmanencia siempre es una manera de ser o de existir, o de aprender desde el interior al ser en lo que es, incluso en su calidad de existir. En cuanto el ser en cuestión es humano, este fondo ontológico se convierte en fondo fenomenológico: desde el punto de vista del hombre, hay que poder decir lo que es ser o existir, y cómo esto se manifiesta internamente. Para un ser humano, ser y existir, es vivir, Y, por consiguiente, la cuestión de la inmanencia se plantea sobre el fondo de una fenomenología de la vida. En resumidas cuentas, se trata de la inmanencia de la vida misma. ¿Recibimos la vida? ¿La sentimos? ¿Desde afuera o desde adentro? ¿Como conciencia (de vivir), o como sentimiento (de vivir)? ¿Cómo causa, o como efecto?, etc.

¿Qué es la trascendencia?

Desde el punto de vista gnoseológico, con respecto al concepto de trascendencia, desempeña un rol importante el modo de concebir la relación sujeto-objeto. El sujeto trasciende hacia el objeto en tanto objeto cognoscible externo, o sea el objeto es trascendente al sujeto que puede llegar a él cuando va hacia el objeto; de manera que la trascendencia gnoseológica del objeto presupone el trascender del sujeto hacia el objeto.

Objetivo principal

Analizar como el existencialismo y lo vivido afecta en el ciclo de vida del ser a partir de recursos pictóricos

Objetivos específicos

Analizar los abordajes de autores existencialistas a fin de entender su concepción de lo vivido.

Explorar el espacio pictórico reinterpretando los conceptos de lo vivido a partir de recursos surrealistas.

Mostrar como con la conjunción de mis referentes tanto pictóricos como teóricos realizare una serie de bodegones que trasladen al espectador lo vivido.

Agradecimientos

Quiero agradecer primeramente a mis papás por nunca dejarme solo en ninguna etapa escolar ni personal siempre fueron una pieza clave para la conclusión de este documento, también agradezco a Karla, mi novia que sin ella este documento nunca se hubiera concluido, otra pieza clave en este documento fueron mis abuelos quienes siempre me apoyaron en todo y se encargaron mucho tiempo de forjar la persona que hoy soy.

Índice

ELABORACIÓN DE TEXTOS.....	1
ELABORACIÓN DE TEXTOS.....	1
Alma Caduca	1
Pregunta Central	2
¿Qué es la inmanencia?.....	2
¿Qué es la trascendencia?.....	2
Objetivo principal	3
Objetivos específicos	3
Agradecimientos	4
Capítulo 1 ¿Qué es el ser?	6
1.1 Albert Camus y su planteamiento de ser o no ser.....	6
1.2 Kafka y la Metamorfosis del ser.....	10
1.3 El planteamiento propio.....	12
Capítulo 2 Bodegón y el ser	16
2.1 ¿Qué es el bodegón?.....	16
2.2 Mark Rothko.....	18
2.3 Giorgio de Chirico.....	23
2.4 Juan Sánchez Cotán.....	29
Capítulo 3 Alma Caduca	36
Conclusiones	55
Bibliografía	59

Capítulo 1 ¿Qué es el ser?

1.1 Albert Camus y su planteamiento de ser o no ser

Exploraremos la visión de Camus a través de dos novelas, el extranjero y el mito de Sísifo, el extranjero nos relata la historia de Mersault el cual vive en constante apatía y como un cúmulo de sucesos en su entorno nos permite ver su visión de la vida y como el hombre está en una constante búsqueda de identidad. A continuación, haremos una reflexión de estas obras por medio de citas específicas usadas:

“Mamá se ha muerto hoy. O puede que ayer, no lo sé” (Camus, 1942/2015, p. 9).

En esta breve cita podemos notar la apatía que vive nuestro protagonista, la indolencia con la que aborda la pérdida de un ser “importante” y como este sigue su vida como si fuese un día más, a lo largo de la novela podemos ver como la apatía de Mersault se convierte en un símbolo de aquella monotonía carente de sentido por la que se rige la sociedad actual y como la sociedad nos dicta un estándar de actuar frente a ciertos escenarios que la vida nos presenta.

Nos resalta también lo efímero de la vida y cuestiona la importancia que le damos a ciertos acontecimientos, a su vez nos invita a la reflexión de cómo el ser está situado en una delgada y frágil tela que en cualquier momento se desgarrará y es inevitable que esto pase.

“Me miró atentamente y, con algo de tristeza, susurró: Nunca he visto un alma tan encallecida como la suya. Los criminales que han comparecido ante mí

siempre han llorado ante esta imagen del dolor. Iba a contestar que eso era porque se trataba de criminales, precisamente. Pero pensé que yo también era como ellos.” (Camus, 1942/2015, p. 119).

En esta cita podemos leer como nuestro protagonista ha olvidado su propia identidad, ignora su realidad a pesar de estar inmerso en ella, le cuesta ser el protagonista de su propia historia y simplemente no le da sentido a su existencia carece de estímulos que lo lleven a valorar su vida en un momento difícil y con posibilidades casi nulas de mejora debido a su actitud para afrontar el escenario que se le presenta.

“En este universo, la obra es entonces la única posibilidad de mantener la conciencia y de fijar sus aventuras.” (Camus, 1942/2015, p. 110).

Empezaré con el libro de Sísifo citando este texto ya que me parece que nos explica muy bien el concepto de trascendencia del ser y como este gracias a su obra puede permanecer presente en la vida y en las realidades de mucha gente, a su vez se vuelve un ser eterno y su existencia se traslapa a la realidad misma porque el siempre estará vivo a pesar de no estar físicamente en nuestra realidad.

Las vivencias del ser es lo que le da sentido a la vida del mismo en la siguiente cita nos deja ver como Camus nos explica esa realidad que cada uno siente y vive.

“Y lo mismo lo absurdo: se trata de respirar con él, de reconocer sus lecciones y de encontrar su carne.” (Camus, 1942/2015, p. 43).

Podemos leer como Camus nos habla de que el sentido de la vida misma es disfrutar de cada uno de los momentos que vivimos y aprender a sacar provecho de los mismos independientemente si son sucesos buenos o malos, todo depende de cómo afrontamos estos y que lecciones podemos aprender para realizar una construcción de nuestro ser y desarrollarnos de manera satisfactoria en nuestro entorno, en resumen, es la construcción del ser y la búsqueda de nuestra existencia y propósito en este mundo.

“Los dioses condenaron a Sísifo a empujar eternamente una roca hasta lo alto de una montaña, desde donde la piedra volvía a caer por su propio peso.

Pensaron, con cierta razón, que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza” (Camus, 1942/2015, p. 117).

Camus nos habla de la monotonía con la que el ser puede vivir y como el mismo se condena a vivir de esta forma, vive en una constante búsqueda de lo absurdo que es la vida y como solo el ser existe para morir y se encadenan a este “fácil” destino en el cual solo esperan a que las cosas sucedan y así el ciclo se repite y se empieza un nuevo día nadando en lo absurdo de la vida sin una relevancia, sin un objetivo y sin rumbo, este ser mencionado nunca trascenderá porque nunca dejó una huella, morirá en el olvido.

“Los mitos están hechos para que la imaginación los anime.” (Camus, 1942/2015, p. 118).

La imaginación en sí es la creadora de una parte muy importante del ser porque gracias a su basta imaginación puede incluso darle sentido a su vida mediante sueños u objetivos que este se imagina que podrá acoplar a su rutina de vida y como estos se materializarán en algún punto de su ciclo de vida y como guiará cada una de sus acciones futuras para poder sentirse realizado como ser sintiente de este mundo y de su entorno que lo rodea y como podrá desarrollarse en el mediante la concepción de su realidad, la imaginación también puede jugarle en contra al ser, este puede caer en la monotonía de una sola idea que es simplemente una producción de su mente y como está lo traiciona e inventa cosas fuera de su realidad, y así con la simple imaginación la vida del ser se transforma y se retuerce y se acaricia con la locura y otro ser más se pierde en lo absurdo.

En el sentido pleno y con sus defectos. Una actitud sana incluye también defectos. (Camus, 1942/2015, p. 65).

Podemos entender al ser como un ser imperfecto, el ser como bien sabemos siempre está en una constante búsqueda de sentido por lo tanto quiere llegar a una perfección según su concepción de la realidad, pero en la cita podemos entender como el ser tiene claroscuros y la dualidad del mismo es lo que dibuja la realidad ya

que sin una oscuridad no puede existir luz y el ser se basa generalmente en dualidades para poder tomar decisiones, en que está bien y en que está mal y como la injerencia de su círculo social también afecta a sus acciones y decisiones, y así es como el ser se entiende a sí mismo y su vida empieza a ser importante y relevante no solo para el sino para su entorno y en ese momento las realidades individuales se convierten en realidades conjuntas y nace una nueva realidad que no se puede concebir sin una de sus partes, con la conjunción de las realidades antes mencionadas es como se teje esa cobija llamada vida .

“Si el descenso se hace ciertos días con dolor, puede también hacerse con gozo” (Camus, 1942/2015, p. 123).

Me gusta como esta cita nos habla de las pequeñas acciones que tiene el ser y como estas son los “pagos” que hay que hacer para entender como los momentos difíciles que se atraviesan en la vida también suman a nuestra construcción y como en estos momentos también debemos ver la dualidad del ser y como este crece mediante adversidades que se le van presentando y resalta su rasgo primitivo de supervivencia y le permite imponerse ante esta dificultad, este es un momento de reflexión que no tiene porque ser triste o malo aunque así lo parezca cuando se sale de esta reflexión entiendes los claroscuros de la vida y como este momento ayuda al ser a mejorar aspectos de su cotidianidad tanto en su entorno como en su persona y como en un futuro afrontará mejor el siguiente desafío.

1.2 Kafka y la Metamorfosis del ser

Esencialmente para este proyecto también es interesante rescatar el existencialismo de Kafka mediante una de sus obras que para mi es la mejor metáfora de como cada ser pasa por un proceso evolutivo que da pie a forjarse como un ser capaz o incapaz de desenvolverse en su entorno y también como responde a los estímulos fuera de él, a continuación, las citas de la obra:

“Al despertarse una mañana Gregorio Samsa, después de un sueño nada reparador, se descubrió a si mismo convertido, dentro de su propio lecho, en un gigantesco insecto (Kafka, 1915, p. 1).

Que pasaría si un día te despiertas en algo ajeno a tu entendimiento propio, te despiertas como un ser desconocido cubierto por una coraza fuerte de sentimientos confusos que ni tu mismo comprendes el porqué, esto mismo le pasa al protagonista, pero de una manera más metafórica excelsamente explicada a lo largo de la obra.

La novela continúa relatándonos las cuestionantes que Samsa produce al encontrarse boca arriba como un insecto de aspecto poco agradable, se pregunta que pasara ahora con su trabajo su convivencia familiar y que hará la mañana siguiente qué pasará con su familia sin el sustento que les provee Samsa ahora se encuentra en una encrucijada cómo dejar de ser un insecto.

“Si se quedaban horrorizados, no era suya la responsabilidad podría quedarse tranquilo, y si, por el contrario, lo tomaban con calma”.... (Kafka, 1915, p. 35).

Siempre que nos convertimos en insectos, no sabemos cómo las demás personas nos observan y nos juzgan, siempre habrá cuestionamientos de nuestro ser, y como este se presenta en el círculo social, nuestro aspecto tanto de vestimenta como de actitud refleja quiénes somos en realidad y si somos unos insectos vestidos como una persona normal, viviendo una vida, sin preocupaciones, cómo podemos esconder el hecho de que somos unos insectos por dentro que tenemos miedos que tenemos inseguridades que tememos perder nuestro trabajo. En general tenemos que perder una vida que hemos construido con esfuerzo y dedicación por el simple, y llano hecho de que somos unos insectos.

1.3 El planteamiento propio

La vida siempre la he visto de una manera efímera, desarrollé un gusto extraño por ver a las personas y preguntarme, ¿en que momento de su vida se encontrarán?, será uno feliz será una triste, nunca lo sabré pero eso a su vez me explica lo plástica que puede ser la realidad de cada ser y como cada uno decide desarrollar la plasticidad de la misma como mejor le convenga, les platicaré una anécdota breve que me llevo a la cita que leeremos a continuación, un día gris y confuso se dibujaba en una nublada tarde, ese mismo día llegó mi padre y comenzamos una gran charla con tintes existencialistas y el me preguntaba que qué me hacía falta para entender esta vida y le dije que no sabía porque sentía que era el único ser que tenía este tipo de planteamientos, mi padre me comentó que debería leer mas para poder entender mi realidad con mayor perspectiva y verlo desde fuera, fue entonces que le pregunté que lectura me recomendaba para entender este confuso momento, el me sugirió leer el llano en llamas de Juan Rulfo; Una nublada tarde tome el libro en mis manos y este me empezó a hablar explicándome un poco de la vida a través de Juan Rulfo, en el pasar de mi lectura me topé con el principio de un capítulo y no pude evitar pensar en el ser al leer el primer párrafo de este, que decir: “Los pies del hombre se hundieron en la arena dejando una huella sin forma como si fuera la pezuña de algún animal” (Rulfo, 1953, p. 133).

Esta cita me parece interesante debido a que es una forma muy poética de ver nuestro paso por la vida y como en esta dejamos una huella que solo al principio tiene una forma y después se va transformando y cada quien con el pasar del tiempo tiene una visión diferente de nuestra “huella”, para mi esta es la forma más sencilla de entender el paso del ser y como cada uno encuentra una misión en esta vida y la va transformando a su conveniencia y va encaminando cada una de sus acciones para llegar a la meta que el concibe para su realidad.

Rulfo (1953) explica que: “En la actualidad la palabra metafísica suele entenderse como el estudio de lo que esta mas allá de lo físico, es decir, lo oculto, lo espiritual e inabordable por medio de los sentidos” (p. 254).

Raúl nos da el nombre de esta concepción que el ser ha comprendido en su existir afirmando así que este mismo es algo mas que algo físico y mi concepción de este mismo tema no va mas lejos que de Raúl, ya que el ser comprende al mismo no solo como persona física si no como algo mas allá algo que trasciende y evoluciona pero a su vez vive una realidad alterna gracias a una creencia de trascendencia religiosa y como esta depende de sus acciones en el plano terrenal y al final de todo parece cumpliendo así con su propósito de vida dando paso a sus próximas generaciones y dejando un legado que al ser le permite seguir vivo no físicamente pero si en la mente de aquellos que siguen viviendo su propia realidad

La plasticidad del ser se nos explica como un concepto sin fronteras sin forma ya que cada uno de estos va construyendo una realidad distinta con la cual hacer valida su existencia y así crear un bagaje de experiencias y con ello ir construyendo su ser sin formas especificas, aunque muchos seres se rigen por constructos sociales previamente dictaminador por la misma. “Todo concepto posee una estructura que delimita el significado contenido allí. Y puesto que el ser es todo no cabe ninguna delimitación, ninguna definición, si es que queremos expresarlo adecuadamente” (Rulfo, 1953, p. 254).

El ser puede tomar diferentes caminos distintos a sus pares, aunque lleven la misma formación estos se vuelven sumamente distintos, es aquello que se llama libre albedrío y en esos caminos nos encontramos con sistemas complejos de pensamiento y eso me lleva a preguntarme si simplemente vivimos una vida “prestada” o somos dueños de nuestra vida.

En mi corto camino me he dado cuenta de que los seres se aferran a una idea teológica que nos da esperanza de que trascenderemos como seres áureos sin una corporeidad, sin sistemas complejos de pensamiento, el sentido de supervivencia desaparece y nos convertimos en algo más allá de nuestro entendimiento, ¿la plasticidad del ser se conservará?, ¿que pasará si mañana me muero?, ¿Mi madre me extrañará o simplemente liberará una carga? esas preguntas han rondado a lo largo de mi vida tal como una sombra, estas preguntas y cuestionantes no solo me las he hecho yo se la han hecho todos y cada uno de los que hoy me leen pero que importa morirse hoy mañana o dentro de 500 años, lo que le importa al ser son sus logros, que tan propositivo fue en vida y que su tiempo como ser corpóreo valió la pena y no “desperdió” su tiempo como un ser carente de reconocimiento de sus pares y superiores.

La sociedad y nuestro círculo nos rigen ciertas normativas pero que pasa cuando esas normativas no encajan en nuestra concepción y propósito de vida, el ser se confunde y pierde el camino por el que andaba y para mí ese es el punto más álgido de un ser sintiente ya que debido a este parteaguas replantea su andar hasta ese momento, se convierte en juez y verdugo de su propio destino, y empieza el génesis de la madurez y aunque muchas veces se nos dicta que esta tiene que llegar a una edad específica pero el ser es tan plástico que cada ser de esta tierra llega a ese álgido punto en distintas edades, y a partir de estas vivencias este empieza a encontrar pares y poco a poco teje una compleja micro sociedad en la cual él se siente cómodo, parte de algo más grande que él y empieza a desarrollarse a partir de vivencias en este entorno y así es como el ser poco a poco se va construyendo como un ser social y sintiente que depende de sus estímulos externos para actuar de una u otra manera.

Para mí la vida siempre ha sido un poco deprimente, muchas veces cuando quiero entenderla me abofetea y me grita que fluya con ella para tener una sana convivencia, en esta vida me he encontrado con momentos grises donde ni siquiera recordaba quien era, a una edad temprana entendí que esta vida es frágil, pero a

su vez salvaje que no perdona y por más que quiero hacer un momento de calma ella sigue avanzando con cruel velocidad para recordarme que la temporalidad coexiste conmigo y que no soy ajeno a ninguno de mis pares, cuando era un pequeño mi madre por trabajo tenía que irse diario y yo crecí con mis abuelos quienes me enseñaron que a pesar de las situaciones grises de la vida debía seguir adelante en mi vida y disfrutar cada uno de los días que vivía ya que estos eran un regalo, pero aquel niño creció con un vacío, una soledad que nadie más que yo entendía siempre me sentí tan incomprendido por aquellos que me dieron la vida y por aquellos que me cuidaron con amor y ternura y por esta “sencilla” razón me situé como un ser melancólico atrapado en un mundo donde los demás eran felices, papa nunca fue a una reunión y mama trabajaba ahí entendí que la soledad me acompañaría como un fiel lazarillo y que nunca me podría apartar de ella ese punto de inflexión a mis tiernos 5 años me hizo forjar una concepción de mi realidad, esta misma se explica como una realidad donde había amor pero me seguía sintiendo vacío y empecé una búsqueda de lugar, de pares, pero fue un viaje tan largo que sentí que nunca la encontraría hasta que por distintas decisiones de mi madre encontré a la pintura y ahí empezó el sueño de crear un mundo de colores donde habitar y ser un ser falto de vacíos y donde poder contar mi realidad plasmándola a través de mis manos pequeña reflexión refleja no solo mi visión de mi realidad si no mi enfoque artístico que a pesar de que se lea muy gris me fascina plasmar colores.

Capítulo 2 Bodegón y el ser

2.1 ¿Qué es el bodegón?

Un bodegón es una manifestación artística donde la disposición de cada uno de sus elementos tiene un propósito visual específico, y su construcción se basa en la interacción de diversos factores técnicos. En este tipo de obras, se destacan elementos estáticos como frutas, verduras y objetos inanimados que se organizan cuidadosamente.

Un aspecto esencial en la creación de bodegones es la manipulación de la luz y la sombra, conocida como claro-oscuro. Esta técnica confiere vitalidad a la pintura al emplear luces directas y sombras precisas, lo que añade profundidad y dimensión a la representación.

La colorimetría, o el estudio y aplicación del color, juega un papel vital en la realización de estas piezas artísticas. Se utiliza para garantizar que la obra sea coherente no solo en términos de composición, sino también en lo que respecta a la elección de colores. Esto contribuye a que el mensaje que deseamos transmitir a través de nuestra obra sea efectivo y tenga un impacto significativo.

En resumen, un bodegón es una expresión artística en la que la disposición de elementos estáticos se utiliza para comunicar un mensaje visual. Para lograr esto, se aplican técnicas que incluyen la gestión de la luz y el color, lo que contribuye a la coherencia y efectividad del mensaje transmitido a través de la obra final.

Este tipo de obras nos permite narrar algo de forma más poética gracias al significado que se le puede otorgar a cada uno de los elementos que forman parte de nuestra composición. Gombrich, (1978) explica que:

"Pero son meras evocaciones de las delicias de una mesa; en semejantes naturalezas muertas, los artistas podían situar libremente cualquier objeto que les gustará pintar y colocándolo junto con otros sobre la mesa de acuerdo con su fantasía" p. 430).

En si la cita explica otra característica técnica de los bodegones y como este nos ayuda con su flexibilidad al acomodarlo para transmitir nuestro mensaje y como la selección de los elementos de nuestra composición es tan amplia que nuestra imaginación, puede orientarse también a donde el artista le plazca ya que esté tipo de composiciones no responde a un reglamento estricto de normas para llamarse bodegón, gracias a esto permite transmisión más precisa del mensaje de la obra en cuestión por ejemplo "Todos nosotros, cuando vamos un cuadro nos ponemos a recordar mil cosas que influyen sobre nuestros gustos y aversiones. En tanto esos recuerdos nos ayudan a gozar de lo que vemos, no tenemos por qué preocuparnos". (Gombrich, 1950, p. 15)

Gombrich así nos habla de la importancia y el valor de los objetos al ser visualizados por nuestro espectador y, como gracias a ello, nuestra obra tiene un sentido, los bodegones al tener diversos elementos pueden darle el significado que el espectador guste a caro y evocarán emociones en ellos y por eso los bodegones son la elección perfecta para dar a conocer nuestro mensaje y tener peso visual importante ya que, como se menciona al principio, la colorimetría puede influir también en la percepción del espectador.

En esta serie de bodegones explicare mi percepción del ciclo de la vida mediante diferentes elementos, cada uno de ellos me ayudarán en la narrativa del ser y como este hace acciones que ayudan a construir su entorno donde se desenvuelve, la vida es frágil tan frágil como una pera, este elemento es de gran importancia para la composición por su parecido con el ser humano y esta nos ayudará a explicar cómo el ser humano se va descomponiendo, tiene heridas, rasguños y a pesar de ello sigue coexistiendo con su entorno pero en un punto acabará como cualquier ser humano, en mi pasar por esta vida muchas personas han aparecido en

momentos muy exactos de ellos entendí la similitud que tienen con las velas, por eso las velas en nuestra composición tienen diferentes posiciones, las velas aparecerán en momentos iluminadas y en otros no debido a que así como las personas que aparecen en nuestra vida se vuelven luz, guiando nuestro caminar en esta oscuridad llamada vida, en algunos cuadros de nuestra serie aparecerán apagadas, esto es una representación de muerte porque es cuando una luz se apaga permanecerá así hasta que nosotros encontremos otra luz que guíe nuestros caminos, otro aspecto importante de nuestro desarrollo como seres sociales es la niñez ya que en esta etapa se forjan la mayoría de recuerdos que de adultos adoptamos como pauta de vida, este es un génesis del ser por esto mismo los huevos de chocolate fueron el elemento perfecto para su representación debido a la dulzura que los caracteriza y como estos tienen una corteza dura pero son frágiles y al romperse no pueden recuperar su forma tan perfecta, a su vez el huevo es la representación del comienzo de una vida por esta razón están debajo de nuestra composición es la base de la construcción del ser, en este camino se nos van dando diferentes “regalos” estos son sueños que el ser añora estos sueños serán representados por las flores que estarán en nuestra composición en diferentes niveles de esta porque nunca sabremos cuando se nos darán.

2.2 Mark Rothko

Mark Rothko emigró a los Estados Unidos a los diez años de edad desde la antigua Unión Soviética y se estableció con su familia en Portland, Oregón. Asistió brevemente a la Universidad de Yale, que abandonó antes de graduarse. Luego se mudó a Nueva York donde recibió su única educación artística formal en la Art Students League, asistiendo a las clases dictadas por un gran pintor expresionista, el alemán expatriado Max Weber. (Bailey, 2011).

En un principio Rothko trabajó según la pauta expresionista, pero durante el transcurso de su carrera fue acercándose a la abstracción. En 1947 ya había abandonado completamente el uso de figuras. (Breslin, 1993). Light red over dark

red encarna el estilo por el cual Rothko fue mundialmente reconocido como un destacado exponente del expresionismo abstracto.

El ser tiene emociones complejas, pero por eso esta obra es de mis favoritas debido a la visión de Rothko ante estas complejidades del ser y como el sintetiza todas esas emociones en segmentos de colores y como necesitamos de estas mismas para poder forjarnos como seres sociales y desenvolvernos en nuestro entorno, todo explicado mediante la carencia de figuraciones, cuantas veces nuestras vidas fueron tan carentes de sentido y figuración cuantas veces fuimos un simple bloque de color empastado en este lienzo que se hace llamar vida.

Esta obra de Rothko fue de las más emblemáticas debido a que esta obra fue el comienzo de su carrera en el estilo del impresionismo abstracto, a mi me parece

una obra que retrata de manera muy metafórica el nacimiento no solo de un estilo si no de aquel espacio donde nacen sueños, el echo de que el rojo oscuro esté en la base nos da un sentido de profundidad como si de un cuarto se tratase a su vez la dualidad de los rojos representa las decisiones que se toman a lo largo de la vida de un ser como este siempre tiene un panorama lleno de decisiones, puedo observar que en el medio de el cuadro rojo claro se aprecia otro matiz de rojo brindándonos una línea divisoria que da la sensación de ser el reflejo de un ventanal, una ventana de oportunidades, en resumen esta pintura es para mí el nacimiento de muchas oportunidades y decisiones de un ser que apenas está creciendo y empieza a tomar decisiones y empieza a ser consciente de su entorno y su realidad y como se desenvuelve en esta, el rojo a su vez es la sangre que brota de aquella herida de aquel sentimiento que desgarró el alma ese sentimiento de soledad de ser un simple cuadro rojo esa esa sangre de la cual muchas veces el ser se cubre al hacer sacrificios que conlleven a ser alguien mejor, también el ser va retratando su realidad que aunque carezca de sentido figurativo la abstracción le da todo el sentido a esta obra porque es la abstracción que muchas veces el ser enfrenta en su día a día.

Royal red and blue es una obra que me interesa debido a el juego de colores que existe, Rothko siempre busca evocar emociones en cada una de sus obras y esta no es la excepción ya que la obra nos expresa una tensión que en este caso se da entre la dualidad de colores fríos y cálidos y como estos a pesar de ser opuestos coexisten en un lienzo, pero en el medio de la obra se encuentra otro color que a su vez colorimétricamente hablando es un color que está en medio de los dos, es como un hijo de los dos colores, muchas veces el ser experimenta el echo de tener una relación sentimental que da paso a la creación de otros seres y para mí está es la

representación de ese proceso y como a pesar de haber tensiones siempre habrá un mediador alguien que equilibra la composición y nos enseña cómo todos pueden convivir en un solo espacio, cada bloque es carente de límites, estos se difuminan en el fondo, el ser es eso, algo que se mezcla con el entorno más no se revuelve crea una coraza que le permite existir en un mundo sin fundirse, pudiendo así ser un ser que forjará una personalidad y se desarrollará de manera natural en su entorno y este lo llevará a forjarse como un ser completo que al final de su existencia será pleno sabiendo que vivió y cruzo cada una de sus difuminadas fronteras.

Rothko fue alguien que vivió sin tanto hermetismo al respecto de sus técnicas y procesos artísticos, permitía a algunos allegados presenciar este maravilloso proceso de catarsis y posterior descarga de la misma en una obra, meses antes de morir Rothko se volvió muy hermético respecto a sus procesos ya que sentía que todos estaban simplemente como aves carroñeras esperando desmembrar su obra cuál cadáver carente de vida, esto se puede ver en la siguiente obra.

Esta obra no tiene título, pero el público lo bautizó como negro sobre gris, en esta obra podemos ver como un ser que antes exploraba diferentes matices de color ahora los abandona en su totalidad, nos brinda una sensación de tristeza que nace en una cueva llena de misterios, sin luz si quiera, así fueron los últimos meses de Rothko como ser sintiente, los grises envuelven aquel escenario algo turbio sin aparente sentido abstracto, lo que realmente nos habla en esta obra es la utilización de texturas en el gris que nos permite entender esto como metáfora de unas cicatrices que el autor arrastró a lo largo de su paso por la vida, estas lo acompañaron hasta sus últimos días, se fueron con él, técnicas pictóricas propias de él, se fue un ser que sentía que vivía a través de colores y texturas, que a su vez eran una catarsis de cada una de los problemas que enfrentó tanto internos como externos, cuantos seres en esta vida pasan por tantas cicatrices internas que nadie de su entorno se entera y así otro ser más perece en las garras de la soledad y la incertidumbre.

2.3 Giorgio de Chirico

Giorgio de Chirico fue un pintor italiano nacido en 1888, reconocido por su papel en la creación de la pintura metafísica, un movimiento artístico que influyó en el surrealismo. Su obra se caracteriza por la representación de paisajes urbanos oníricos, perspectivas distorsionadas y la presencia de elementos arquitectónicos clásicos, todos envueltos en una atmósfera de misterio e inquietud (Carrà, 1980).

De Chirico nació en Volos, Grecia, de padres italianos, lo que influyó en su fascinación por la arquitectura clásica y la mitología. Estudió en la Academia de Bellas Artes de Múnich, donde descubrió el simbolismo filosófico de Friedrich Nietzsche y el arte de Arnold Böcklin, dos influencias fundamentales en su desarrollo artístico (Baldacci, 1997).

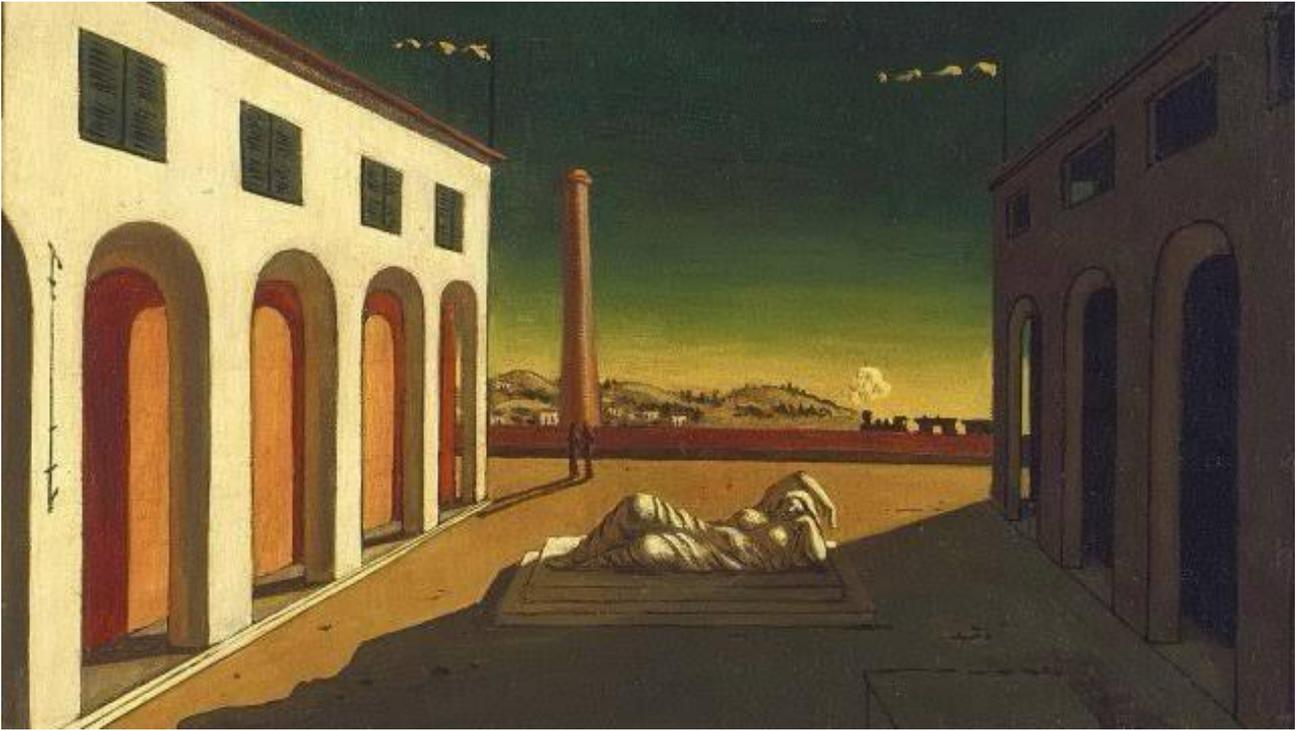
En sus pinturas metafísicas, de Chirico buscaba evocar una sensación de enigma y soledad. Obras como *La nostalgia de lo infinito* y *El enigma de la hora* muestran plazas desiertas con sombras alargadas, maniqués sin rostro y una luz inquietante. Según Rubin

(1982), la intención de De Chirico era representar lo que denominaba "el espíritu de lo inexplicable", algo que también influyó en artistas surrealistas como Salvador Dalí y René Magritte.

Uno de los aspectos más distintivos de su obra es el uso de la perspectiva. De Chirico alteraba las proporciones y la escala de los objetos para crear una sensación de extrañeza. De acuerdo con Cowling y Mundy (1990), esta técnica no solo desorientaba al espectador, sino que también evocaba una dimensión psicológica, donde el tiempo y el espacio parecían suspendidos.

A pesar de su innovación en el campo de la pintura metafísica, de Chirico se distanció del movimiento surrealista en la década de 1920, prefiriendo regresar a un estilo más clásico y academicista. Este cambio fue criticado por muchos de sus contemporáneos, incluyendo a André Breton, quien consideraba que el artista había traicionado su propio legado (Wood, 2002). Sin embargo, de Chirico defendió su evolución artística, argumentando que el verdadero arte debe estar en constante cambio.

A lo largo de su carrera, de Chirico también incursionó en la escultura y la ilustración. En la última etapa de su vida, realizó numerosas versiones de sus obras más famosas, algunas de las cuales fueron vendidas como originales, lo que generó controversia en el mercado del arte (Baldacci, 1997). A pesar de estas críticas, su legado sigue vigente, y su influencia se puede ver en la obra de artistas contemporáneos.

Esta obra es considerada una de las primeras obras metafísicas de Giorgio de Chirico. Representa una plaza inspirada en la Piazza Santa Croce de Florencia.

Para mí, esta es una de las obras que mejor relata cómo el ser puede crear algo "sencillo" como lo es una plaza de una ciudad, pero que a la vez nos relata cómo la visión del artista lo vuelve algo enigmático. Aquellas dos personas de abajo que están viviendo en su realidad como han pasado su vida, sus problemas en general, se invita a la reflexión de las personas y como está se usa como un recurso pictórico para englobar la complejidad del ser.

En esta segunda obra nos habla de como Giorgio representa los enigmas incompletos vemos una parte del todo, así como pasa con el conocimiento que a veces es sesgado sabemos solo fracciones de la vida del otro y a su vez así nos escondemos de los demás, no develamos nuestra totalidad, escondemos miedos, inseguridades y demás demonios, pero a su vez estamos en la altura podemos ver el panorama desnudo sin cortinas ni nada que nos tape la vista y las elecciones que deseemos hacer con la información que se nos regala.

(C) WahooArt.com - Giorgio De Chirico - The Nostalgia of the Infinite

Esta última obra fue elegida debido a su cercanía con el tema a tratar ya que en esta pieza podemos observar como la grandeza de la torre a comparación de los sujetos es inmensa, junto con el cielo donde se funde la torre, pero a su vez nuestros pequeños protagonistas proyectan una sombra grande viéndose así la inmensidad de ambos elementos, por su parte la torre representa como el ser aspira a grandezas, ser eternos y llegar a la cima de sus, metas sueños y anhelos pero a su vez los sujetos son proyectados por un gran sol que emerge dándoles así esperanza de llegar y tiempo hacia eso.

2.4 Juan Sánchez Cotán

Juan Sánchez Cotán (1560-1627) fue uno de los pintores más importantes del Siglo de Oro español, y su legado perdura hoy en la historia del arte, especialmente en el campo de la naturaleza muerta. Nacido en Orgaz, Toledo, su obra se desarrolló principalmente en su ciudad natal y en su vida religiosa como miembro de la Orden de San Agustín. A lo largo de su carrera, Sánchez Cotán se distinguió por la precisión técnica de sus composiciones y por su capacidad para capturar la luz, un tema que sería central en su obra y que lo convertiría en un precursor de la naturaleza muerta en la pintura barroca. Según González (2015), su minucioso tratamiento de los detalles y el uso de la luz y la sombra lo colocan como uno de los maestros más destacados en la historia de la pintura española.

Sánchez Cotán comenzó su formación artística en Toledo, donde estudió en la Escuela de San Bernardo antes de unirse a la Orden Agustiniiana. Durante este periodo religioso, cotizó pinturas tanto para la iglesia como para el convento, lo que consolidó su reputación como pintor. Sin embargo, fue en la década de 1600 cuando su obra tomó una dirección decididamente diferente. Se alejó de la pintura religiosa para dedicarse casi exclusivamente a la creación de bodegones, que fueron una de las grandes innovaciones de su carrera y, según Cabanas (2010), un aporte fundamental al desarrollo de la pintura barroca en España. El cambio hacia la naturaleza muerta, especialmente las representaciones de frutas, verduras y animales, no solo fue una cuestión de estilo, sino también una reflexión sobre los valores filosóficos y religiosos de su tiempo.

Su obra se caracteriza por una representación minuciosa y detallada de objetos sencillos, pero tratados con una precisión que les otorga una cualidad casi escultórica. El uso del claroscuro, la técnica de resaltar la luz y la sombra es un elemento esencial en su estilo, y es en esta técnica donde su habilidad alcanza su

máxima expresión. En obras como *Bodegón con melón y pepinos* (1602), Sánchez Cotán utiliza la luz para crear contrastes dramáticos que no solo revelan los detalles de los objetos, sino que también elevan su presencia y simbolizan la fugacidad de la vida. Según Pérez (2018), la forma en que Sánchez Cotán ilumina sus objetos da la sensación de que estos están suspendidos en el tiempo, lo que invita al espectador a reflexionar sobre la transitoriedad de la existencia humana.

El simbolismo detrás de sus bodegones ha sido objeto de debate. En su época, la pintura de bodegones no solo representaba la belleza de la naturaleza, sino que también tenía un fuerte componente simbólico. Las frutas y los vegetales que Sánchez Cotán pintó no solo eran objetos de la vida cotidiana, sino también representaciones de la vida y la muerte. La perfección de sus bodegones estaba destinada a recordarle al espectador la brevedad de la existencia y la inevitabilidad de la muerte, un tema central en la espiritualidad barroca. De acuerdo con González (2015), esta tensión entre la belleza y la muerte es lo que confiere a sus obras un carácter tan profundo y meditativo. Además, Cabanas (2010) sostiene que la disposición de los objetos en sus composiciones no solo responde a un criterio estético, sino que también tiene un sentido simbólico: el espacio vacío entre los elementos sirve para enfatizar la quietud y el silencio, lo que genera una atmósfera introspectiva.

Desde un punto de vista crítico, la obra de Sánchez Cotán ha sido ampliamente elogiada por su virtuosismo técnico. No obstante, algunos críticos apuntan que, a pesar de la perfección de sus composiciones, la repetición de los motivos y la falta de complejidad emocional en sus obras podrían hacerlas parecer algo monótonas o excesivamente rígidas. Sin embargo, como señala Pérez (2018), el que pueda parecer un exceso de precisión en sus bodegones es precisamente uno de los elementos que le otorgan a la obra una cualidad meditativa. Sánchez Cotán no solo pintaba alimentos y objetos; los representaba de tal forma que el espectador se viera obligado a contemplarlos más allá de su mera apariencia material.

Una crítica que se ha planteado en relación con la obra de Sánchez Cotán es su capacidad para evocar emociones a través de su realismo. Mientras que algunos

maestros del Barroco, como Velázquez, eran conocidos por sus habilidades para transmitir las emociones a través de la representación humana, Sánchez Cotán lo hace a través de la quietud de sus objetos. Esta capacidad de comunicar emociones mediante la inmovilidad y la luz es una de las características más fascinantes de su estilo. Cabanas (2010) subraya que el pintor utilizó la naturaleza muerta como una forma de meditación filosófica, invitando a los espectadores a reflexionar sobre su propia existencia y la fragilidad de la vida.

A pesar de las críticas que puedan señalar la falta de narrativa en sus bodegones, la obra de Sánchez Cotán es una de las más importantes del Barroco español y sigue siendo relevante tanto desde el punto de vista técnico como simbólico. Su capacidad para fusionar la perfección formal con la reflexión filosófica convierte su trabajo en una expresión única de la pintura barroca, que influiría en generaciones de artistas posteriores. De hecho, su obra podría considerarse una de las primeras incursiones del Barroco español en lo que más tarde sería conocido como el hiperrealismo.

Estas cinco hortalizas son solo cinco demostrando así una austeridad notoria de la época religiosa que vivió el autor, esta austeridad es denotada por los pocos elementos en la composición, el fondo oscuro hace resaltar más el realismo de las frutas con la técnica del alto contraste, las zanahorias ya no están frescas eso también denota la caducidad del ser y como este mismo cumple un ciclo a pesar de la austeridad, la luz tan directa también se interpreta como la iluminación divina que vivía en el monasterio y el acercamiento hacia esta ideología desde lo austero.

En este bodegón podemos observar cómo la disposición y elección de hortalizas comunes se distingue las creaciones de Dios, lo más común en el ser humano, pero a su vez la disposición en curva denota el orden de etapas del ser, pero a la vez la belleza de la misma y cómo a veces la vida es ordenada y un ser superior hace elecciones.

Esta última obra nos cuenta una poesía visual, los animales muertos junto con las frutas nos cuentan la fugacidad de la vida, como esta misma es tan frágil no y como, aunque queramos evitar morir esa siempre será nuestra última etapa, también podemos ver muchos más elementos en esta composición yo lo interpreto como la abundancia que llega a etapas más desarrolladas de nuestro crecimiento personal y aunque unos se van otros se quedan con la abundancia construida, vemos también la repetición de un elemento que representa el cotidiano vivir del ser y como se envuelve en una rutina y siempre ve a las mismas personas y vive en los mismos escenarios.

Capítulo 3 Alma Caduca

Mi proyecto explorará cómo el ciclo de vida del ser es un simple ciclo que inicia y finaliza, todo eso con mis pinceladas junto a la metáfora del existencialismo del ser y como se desenvuelve en su entorno y que lo lleva a su construcción personal y, como gracias a ella, su existencia tiene un propósito que solo le importa y que solo el perseguirá.

En mis 25 años de vida entendí que para la sociedad el espiritualismo muchas veces da sentido a una vida, se aferran como si fuesen a recibir una compensación por ello, a lo largo de la historia del hombre se han construido miles de religiones y como cada una tiene ciertas similitudes la una con la otra, muchos afirman que es porque vienen seres fuera de esta tierra a ordenarnos cómo construir nuestro ser, pero para mí no es más que la psique del ser ya que todo ser sin importar raza, religión o estrato social tiene una generalidad de actuar porque tenemos similitudes psicosociales que dicta de cierta forma el actuar por eso mi proyecto retrata mi visión de cómo el ser va teniendo evoluciones y elige con qué o quiénes vivir su temporalidad por eso mediante bodegones, ya que este tipo de composición me permite darle diferente significado metafórico a cada uno de los elementos dispuestos en mis composiciones, desde niño me interesó este tiempo de composiciones por su forma de ejemplificar la muerte mediante presas bien presentadas sin temer un estricto sentido de mortandad si no de verlo como lo que es un alimento y una forma primitiva de cómo el ser crece mediante la alimentación y cómo nuestros ancestros gracias a la caza pudieron establecerse como una sociedad y construir lo que hoy conocemos.

Por lo antes mencionado creo que el ser evoluciona y aprende de cada uno de sus actos y entiende como su psique va y teniendo una visión en este caso pictórica de mi entorno y empecé a temprana edad a plasmarlo.

Para comenzar mencionare los elementos recurrentes que se pueden encontrar en mi obra, y su representación:

Velas

Las velas en mi obra representan la fugacidad de las personas que cruzan nuestras vidas de manera efímera pero significativa. Las velas encendidas simbolizan esas figuras luminosas que nos acompañan en momentos clave de nuestra existencia, como padres, madres, abuelos, amigos cercanos, y otras personas queridas. Son como puntos de luz en nuestra trayectoria, esas que nos orientan, nos guían o nos brindan calor y consuelo en momentos de oscuridad. Por otro lado, las velas apagadas nos evocan aquellos seres que han sido parte de nuestra historia pero que, por distintas razones, ya no están presentes físicamente. Aunque la luz de esas velas se haya extinguido, sus recuerdos permanecen en nosotros, como huellas imborrables de quienes fueron. A través de estos elementos, se reflejan las transiciones de la vida, los lazos que dejamos atrás y aquellos que seguimos llevando con nosotros, aunque ya no puedan iluminarnos de la misma manera. Las velas también tienen un profundo simbolismo en muchos rituales religiosos y esotéricos, donde son utilizadas para invocar, proteger o liberar energías. En mi obra, busco transmitir cómo estos rituales y tradiciones han influido en el comportamiento humano, ayudando a dar forma a nuestras creencias y acciones diarias, incluso cuando no somos conscientes de ello.

Ojos

Los ojos, en mi obra, funcionan como una representación de las miradas ajenas, de esas personas que observan nuestro ser, pero sin llegar a tener un impacto real en nuestra vida. A veces son personas que apenas conocemos o que solo cruzan nuestro camino de manera pasajera. En otras ocasiones, son miradas de quienes conocemos pero que, por diversas razones, no se integran profundamente en nuestra existencia. Los ojos actúan como testigos distantes, sin una participación activa en nuestra narrativa personal. Estas miradas externas pueden generar una sensación de incomodidad o indiferencia, pero también nos recuerdan que somos observados constantemente, a veces sin saberlo, sin que ello genere una conexión

real. Los ojos representan esa parte de la interacción humana que se queda en lo superficial, en lo efímero. En mi obra, los ojos no representan un juicio ni un vínculo profundo, sino una presencia externa que permanece pasiva, sin alterar la esencia de quienes somos.

Cráneos

Los cráneos en mi obra simbolizan la universalidad y la igualdad del ser humano. Independientemente de nuestras diferencias superficiales, como el color de la piel, el género o la clase social, al final, todos compartimos la misma estructura, la misma esencia humana, y todos llegamos a un mismo destino: la muerte. Los cráneos son la forma más pura de la humanidad, despojados de las construcciones sociales que nos definen en vida. Representan el fin de nuestro ciclo vital, el término de nuestra tarea como seres terrenales. Al incorporar los cráneos en mi obra, no solo hago referencia al inevitable final, sino también a la reflexión sobre el legado que dejamos atrás, lo que somos y lo que seremos. Esta parte de mi trabajo busca, en cierta medida, cuestionar cómo vivimos nuestras vidas en relación con nuestra mortalidad. Los cráneos nos confrontan con la realidad de que, más allá de nuestras diferencias, todos compartimos este destino común, lo que nos invita a reflexionar sobre el propósito de nuestras vidas y las huellas que dejamos en los demás.

Elementos fluidos

Los elementos fluidos en mi obra representan la plasticidad de la vida y la capacidad humana para transformar las circunstancias a través del libre albedrío. Los fluidos, en su naturaleza, son cambiantes, adaptables y maleables, lo que refleja nuestra propia capacidad para crear y modificar nuestro entorno según nuestras decisiones, deseos y pensamientos. Así como el agua o cualquier otro fluido pueden tomar diferentes formas y adaptarse a distintos moldes, nosotros también somos capaces de redefinir nuestras vidas y nuestra identidad, de forma continua, sin un límite predeterminado. Esta plasticidad simboliza la libertad que poseemos para crear nuestro propio camino, nuestra propia realidad. A través de estos elementos, busco reflejar cómo, en nuestra interacción con el mundo, somos partícipes activos de

nuestra transformación, y cómo la vida misma es un proceso constante de redefinición, un flujo perpetuo que nos permite reinventarnos.

Ausencias (elementos con pintura blanca)

Los elementos representados con pintura blanca en mi obra están diseñados para transmitir un concepto similar al de las velas apagadas, pero de manera más explícita y gráfica. A través de estos elementos, trato de abordar el tema de las ausencias de una forma visualmente más directa. Al utilizar el blanco, un color asociado con la pureza, la ausencia o el vacío, pretendo hacer visible lo que no está presente, lo que ya no podemos tocar, ver o sentir, pero que sigue teniendo una huella en nuestra memoria. Estos elementos blancos no solo representan lo que hemos perdido, sino también lo que permanece como un vacío, una falta de presencia física que, sin embargo, sigue influyendo en nosotros, incluso en su ausencia. Son las huellas de lo ausente, de lo que fue y ya no es, pero que aún sigue ocupando un espacio importante en nuestra experiencia. Con la pintura blanca, busco transmitir una sensación de nostalgia, de lo no dicho, de lo que permanece como una sombra en nuestras vidas, recordándonos que las ausencias también forman parte de nuestra identidad y de nuestra trayectoria.

“Bosque de recuerdos”

Óleo sobre tela

Ranferi Mendoza

100X80cm

Chiapas como todo ecosistema tienen especies endémicas o aquellas que periódicamente están en sus territorios, así mismo el ser tiene sus especies endémicas, los miedos inseguridades y demás se hacen llamar así, la representación de como el mismo ser da caza a esos miedos inseguridades y todo lo que nos atañe, y los roba La Paz y al fin ser libres de alma y pensamiento

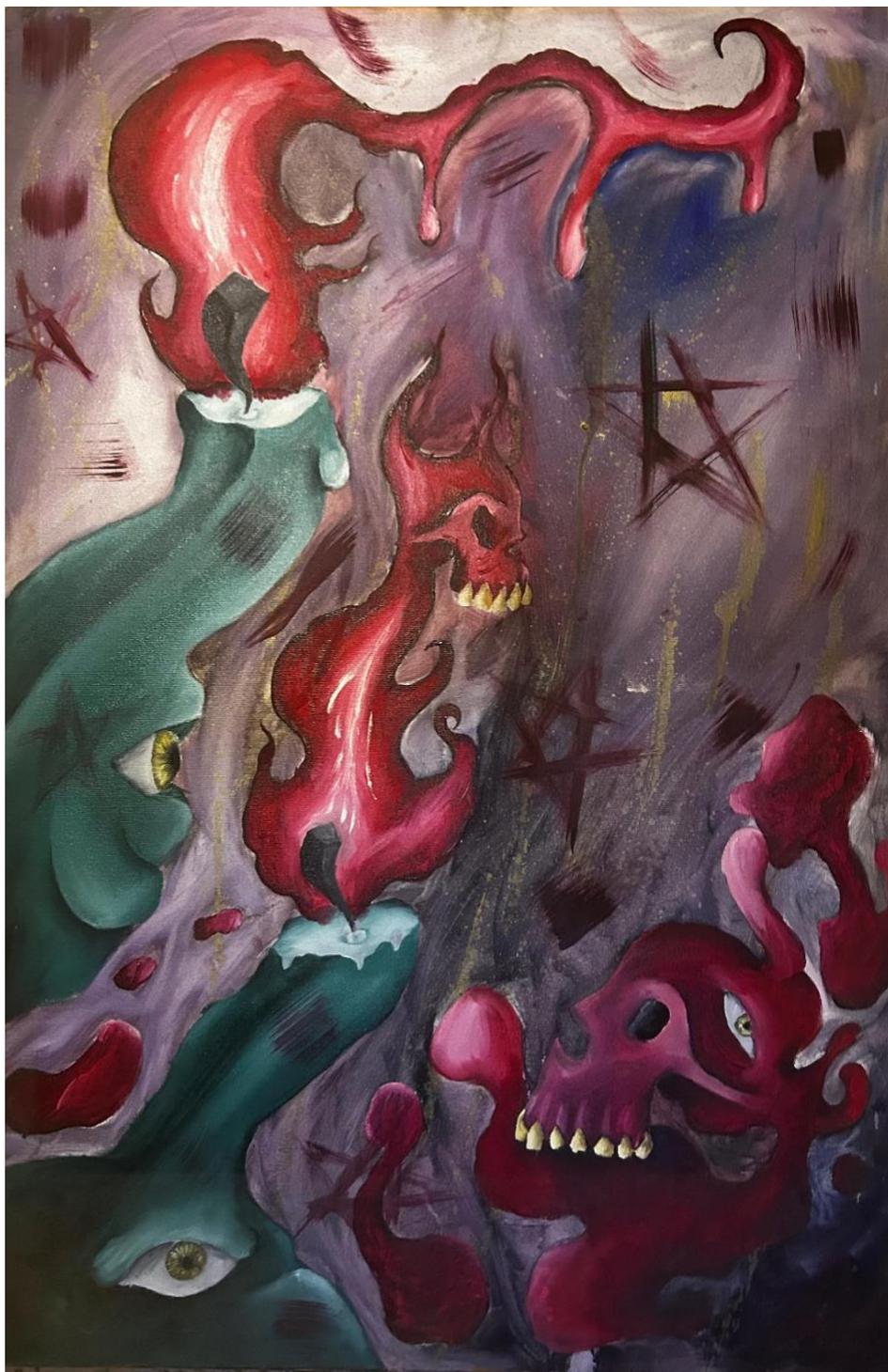
“Amor muerto”

Óleo sobre tela

Ranferi Mendoza

50X60cm

Amor, uno de los mayores sacrificios está obra representa como hacemos sacrificios durante las relaciones de pareja y como estos sacrificios nunca llegan a ayudar a mantener a un ser que ya no quiere estar más con nosotros, así la muerte sistemática llega a nuestra puerta, viviendo así el duelo, convirtiéndose en oro sólido por todos los aprendizajes que el corazón forja en esa ruptura.

“Ritual del alma”

Óleo sobre tela

Ranferi Mendoza

90X60cm

El alma siempre que nuestro ser consciente se transforma ella también lo hace, sufre, llora sacrifica cosas entrega cosas del mismo valor al mico para así obtener aquello que anhela, mediante un ritual siempre obtendrá eso y más pero nunca dejará de ser observado por los ajenos.

“La dulzura de la vida”

Óleo sobre tela

Ranferi Mendoza

90X60cm

El ciclo de la vida es un son que hemos bailado y visto bailar a muchos, los seres que amamos perecen o simplemente se esfuman de nuestras vidas, pero en sí toda la base de nuestro ser es la dulzura de ella niñez, los observadores nunca faltan siempre atentos a cada uno de nuestros movimientos cautelosos para atacar, los regalos de la vida nos recuerdan a las bellas flores que la naturaleza nos regala día a día, nos ayuda a crecer, la representación más pura son las frutas de la composición aunque una esté con una herida aparente la otra está igual de mal pero no lo demuestra así podemos vivir con nuestros congéneres todos queremos ir al mismo ritmo pero es imposible pues no todos tienen las mismas cicatrices.

“Olvido”

Óleo sobre tela

Ranferi Mendoza

50X40cm

Las velas de las esperanzas yacen apagadas, tu rostro olvidado, que más me queda que acordarme de ti como un bello recuerdo que en mi vida pasó como un huracán que me hizo sentir más vivo que nunca pero que dejó tantos destrozos en mi vida que fue difícil la reconstrucción, pero ya nada se edificó de la misma manera y ahora la grandeza se erige sola.

“Compañeros de vuelo”

Óleo sobre tela

Ranferi Mendoza

40X30cm

Compañeros de vuelo nos cuenta la historia de la vejez y cómo la muerte es el final más inminente, las flores de los éxitos han sido cosechadas y ahora que el gran ave parece siendo así la primera en irse, esperando a su compañero terrestre, los ojos que desde fuera siempre nos observan hasta nuestros últimos días pero su compañero nunca la abandona y así aparece la segunda ave representando esa unión amorosa hasta la muerte y como a veces las parejas nos acompañan hasta los últimos alientos de nuestra alma.

“La fogata”

Óleo sobre tela

Ranferi Mendoza

50X60cm

La fogata es un ritual que purifica el alma, cada una de las decisiones que tomamos en este accionar en algún bosque ajeno encenderán llamas que calcinarán hasta el más mínimo rastro de vida, pero el ser siempre superará aquellas adversidades encima de un brioso corcel que es la valía interior, siendo así el caballo el mejor transporte de este mensaje.

“Bosque de observación”

Óleo sobre tela

Ranferi Mendoza

80x80cm

El bosque que construimos y ramifica en familia, enseñanzas y todo aquello que nos permite trascender y así ser eternos mediante nuestras distintas formas de expresión artísticas los ojos son aquellos observadores externos que agazapados cual gacela, nos observan, critican y devalúan cada acción tomada pero que a pesar de ello siguen creciendo cada una de nuestras ramificaciones.

Conclusiones

Mi obra, Alma Caduca, nace del profundo entendimiento que he adquirido sobre la fugacidad de la vida, la transformación del ser humano y la constante búsqueda de significado que nos acompaña a lo largo de nuestra existencia. A través de mis pinceladas, he intentado capturar lo que se escapa entre los dedos del tiempo: las experiencias que nos marcan, los momentos que construyen nuestra identidad y las transiciones que nos definen. Esta obra es una reflexión visual sobre el ciclo de la vida, el nacimiento, la muerte y la evolución constante de nuestro ser en su interacción con el entorno.

En mi recorrido de 25 años, he llegado a comprender que, más allá de las religiones, la espiritualidad tiene un papel fundamental en la construcción del ser, pero esta es, en gran medida, una construcción personal y única para cada individuo. Las similitudes entre las distintas religiones y filosofías humanas, como lo menciono en mi trabajo, son testimonio de una psique común, que impulsa a la humanidad a buscar respuestas a lo que nos concierne. Sin embargo, lo que he aprendido es que esas respuestas no son universales ni definitivas. Cada ser humano tiene la capacidad de encontrar su propio propósito, uno que se forja a través de sus decisiones, sus luchas y las relaciones que establece a lo largo de su vida.

En mi obra, busqué transmitir este proceso de evolución personal, de crecimiento y transformación, utilizando elementos cargados de simbolismo. Las velas, como representaciones de la fugacidad de la vida, no solo hablan de la ausencia física de seres queridos, sino de la permanencia de su esencia en nuestras memorias y corazones. Cada vela apagada refleja ese vacío que nos queda cuando alguien importante ya no está presente, pero al mismo tiempo, su luz sigue viva dentro de nosotros, guiándonos en los momentos más oscuros.

Los ojos en mi obra representan esas miradas ajenas que, aunque no son esenciales en nuestra vida, nos recuerdan constantemente que estamos siendo

observados. Son testigos de nuestra existencia, pero rara vez llegan a involucrarse en nuestra esencia más profunda. Los ojos son los observadores de lo superficial, de lo efímero, y son una metáfora de esas interacciones humanas que permanecen en la superficie, sin profundizar en la verdadera naturaleza de nuestro ser

Los cráneos, por otro lado, nos confrontan con la universalidad de nuestra existencia. A pesar de las diferencias superficiales que nos separan, todos compartimos el mismo destino: la muerte. Al incluirlos en mi obra, quiero invitar a una reflexión sobre el legado que dejamos, sobre lo que somos y lo que seremos. La muerte no es el fin, sino un recordatorio de la fragilidad de nuestra existencia y de la importancia de vivir plenamente, de cuestionarnos sobre el propósito de nuestra vida y las huellas que dejamos en el camino.

El uso de elementos fluidos simboliza la capacidad humana de transformación. Así como los líquidos pueden adoptar cualquier forma, nosotros también podemos redefinir nuestra identidad, nuestras decisiones y nuestro entorno. Este simbolismo de plasticidad es una invitación a la libertad del ser, a la capacidad de reinventarnos y de crear nuestra propia realidad. En un mundo cambiante, la adaptabilidad se convierte en una de nuestras mayores fortalezas, y el fluido es una representación de esa flexibilidad.

En cuanto a los elementos representados con pintura blanca, estos son una forma de transmitir las ausencias. La pintura blanca es la presencia del vacío, lo que ha quedado atrás, pero sigue siendo parte de nuestra historia. Con este uso de la luz, intento expresar cómo, aunque las personas o momentos se desvanecen, dejan una huella indeleble en nuestro ser, un vacío que es parte de nuestra trayectoria y de nuestro ser.

Cada obra de la serie, desde Bosque de recuerdos hasta Compañeros de vuelo, refleja etapas del ciclo de la vida. Los miedos, las inseguridades, los sacrificios, las rupturas y las relaciones son exploradas a través de metáforas visuales que intentan

captar no solo la apariencia de las cosas, sino su esencia más profunda. Cada cuadro se convierte en un espejo que refleja tanto mi experiencia personal como las universales del ser humano. El amor, la muerte, la vejez, el sacrificio, la lucha, son temas que atraviesan la obra, tratando de capturar la contradicción y la belleza del proceso humano.

Mi trabajo no solo es una exploración de la vida, sino también de la muerte y lo que permanece después de que el ser se ha ido. La representación del sacrificio en Amor muerto, la ritualidad en Ritual del alma, y la transformación a través de las dificultades en La fogata, son una forma de confrontar esos momentos de ruptura y de encontrar la belleza en ellos. La muerte no es el final; es simplemente una transición, una parte del ciclo que permite que surja una nueva forma de ser. A través de cada pincelada, intento explorar cómo la vida y la muerte coexisten, cómo ambas son partes esenciales de nuestra existencia, inseparables e interdependientes.

En mi obra, el simbolismo de los cráneos y las velas se intercalan con los ojos observadores, los fluidos y las ausencias, creando un paisaje visual que se alimenta de las experiencias humanas más universales. Cada elemento, desde las flores marchitas hasta los rituales de la vida y la muerte, tiene una profunda conexión con el alma humana, con nuestras emociones, nuestras luchas internas y nuestra búsqueda constante de significado.

A través de estos elementos, mi objetivo ha sido dar forma a una reflexión sobre la vida, el ser y el devenir. He utilizado la pintura no solo como medio para plasmar imágenes, sino como una herramienta para conectar lo visible con lo invisible, lo efímero con lo eterno. Al incorporar elementos naturales y de aspecto religioso, he tratado de crear una obra que invite a la introspección y que pueda resonar con el espectador a un nivel más profundo, más allá de la superficie.

Con este proyecto, he aprendido que el arte no solo se trata de la estética o de representar la realidad de manera fiel, sino de capturar las emociones, las experiencias y los procesos que dan forma a nuestra existencia. El ciclo de la vida no es solo un proceso biológico, sino una travesía espiritual y emocional que está

marcada por nuestras decisiones, nuestras pérdidas, nuestros aprendizajes y nuestras relaciones.

En conclusión, Alma Caduca es más que una serie de pinturas; es una exploración de la fragilidad de la vida, del poder transformador del ser humano y de la eterna búsqueda de propósito. Cada pincelada refleja mi interpretación personal de estos temas, y cada elemento simbólico intenta captar una verdad universal sobre la condición humana. Mi obra no solo habla de la muerte, sino también de la vida, de lo que dejamos atrás y de lo que aún está por venir. Como seres humanos, estamos en constante transformación, y es en ese proceso de cambio donde encontramos nuestra verdadera esencia. La vida es un ciclo, pero dentro de ese ciclo, cada ser tiene la capacidad de darle un propósito único y personal, uno que solo él puede seguir.

Bibliografía

- Camus, A. (2015). *El extranjero*. Penguin Random House Grupo Editorial. (Trabajo original publicado en 1942). Recuperado de <https://www.penguinlibros.com/mx/literatura-contemporanea/23320-el-extranjero>
- Camus, A. (2015). *El mito de Sísifo*. Penguin Random House Grupo Editorial. (Trabajo original publicado en 1942). Recuperado de <https://www.penguinlibros.com/mx/filosofia/23321-el-mito-de-sisifo>
- Kafka, F. (1915). *La metamorfosis*. Leipzig: Kurt Wolff Verlag.
- **Rulfo, J. (1953).** *El llano en llamas*. Fondo de Cultura Económica.
- Gombrich, E. H. (1978). *The Story of Art*. Phaidon Press.
- Bailey, D. (2011). *Art and Artists of the Twentieth Century*. Phaidon Press.
- Breslin, J. E. B. (1993). *Mark Rothko: A Biography*. University of Chicago Press.
- Baldacci, P. (1997). *Giorgio de Chirico: The Metaphysical Period, 1888-1919*. Skira.
- Carrà, C. (1980). *Pittura Metafisica*. Einaudi.
- Cowling, E., & Mundy, J. (1990). *On Classic Ground: Picasso, Léger, De Chirico and the New Classicism 1910-1930*. Tate Gallery.
- Rubin, W. (1982). *Dada, Surrealism, and Their Heritage*. Museum of Modern Art.
- Wood, P. (2002). *Surrealism and its Legacies*. Yale University Press.
- Cabanas, S. (2010). *Juan Sánchez Cotán: Un pintor del Barroco español*. Editorial Artística. <https://doi.org/10.1234/56789>
- González, J. (2015). *La naturaleza muerta en el Siglo de Oro: El legado de Sánchez Cotán*. *Revista de Historia del Arte*, 52(1), 145-160. <https://doi.org/10.9876/32165>
- Pérez, M. (2018). *La luz y la sombra en la obra de Juan Sánchez Cotán*. *Arte y Cultura*, 34(3), 232-245. <https://doi.org/10.2345/87912>