

**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
Y ARTES DE CHIAPAS**

FACULTAD DE ARTES

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

Elaboración de textos

Mujer - Árbol.

**Arte y linaje femenino a través de
una serie pictórica.**

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN ARTES VISUALES

PRESENTA
CASSANDRA GUADALUPE GRAJALES ALFARO

ASESORA
Dra. Mónica Rosalba Aguilar Mendizábal

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

noviembre de 2024

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

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
20 de noviembre de 2024

C. CASSANDRA GUADALUPE GRAJALES ALFARO

Pasante del Programa Educativo de: LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

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

Mujer – Árbol

Arte y linaje femenino a través de una serie pictórica.

En la modalidad de: Elaboración de Textos

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

ATENTAMENTE

Revisores

Firmas:

Mtro. Robie Espinoza Gutiérrez

Mtra. Ninfa Torres Lagunes

Dra. Mónica Rosalba Aguilar Mendizábal

c. c. p. Expediente

Índice

Introducción	1
Objetivos.....	3
Objetivo general	3
Objetivos específicos	3
Capítulo I. Mas allá del árbol	4
I.1. El árbol y yo	4
I.2. Mis sueños	7
I.3. Mujeres - árbol.....	9
I.4. Mi abuela, mi mamá y yo: mi linaje femenino.....	11
I.5. El listón rojo en el árbol.....	13
I.6. El festejo de la coronación	15
I.7. Recuerdos sobre mis seres queridos	17
Capítulo II. Naturaleza y Arte	19
II.1. Mujer, naturaleza y arte	19
II.2. Referentes artísticos	22
Capítulo III. El llamado: Mi vinculación con el Arte.....	35
III. I. El comienzo	35
III.1 .1. Ejercicios	40
III. 2. Mi creatividad.....	47
III. 2. 1 Belleza salvaje	53
III. 2. 2.Fotografiarte	57

III. 2. 3. Bocetos	61
III. 2. 4. Los procesos	67
III. 2. 5. Obras terminadas.....	86
III. 2. 6. Estrategia para la exposición de la obra	102
Conclusiones	104
Referencias Bibliográficas	106
Índice de imágenes	107

Introducción

A lo largo de las épocas, la percepción de la mujer ha evolucionado significativamente. En el pasado, las mujeres tenían roles limitados en la sociedad, ya que principalmente fungían como amas de casa, ya que se les negaba el derecho a trabajar en profesiones consideradas 'rudas' debido a su género. Sin embargo, en la actualidad, la mujer ha ganado respeto y reconocimiento por su valentía y fuerza.

Los árboles crecen y florecen a lo largo de las épocas y sus raíces son más profundas, con sus follajes y frutos nutren la vida con su oxígeno. De la misma manera, las mujeres aportan a la sociedad con su fuerza y su valentía para desempeñar las mismas actividades que los hombres. Como los árboles, que van robusteciendo sus ramas y extendiendo sus copas para dar frutos; así las mujeres también han avanzado en liberarse del pasado de restricciones sociales que las limitaban. Todavía hay mucho por transformar para que todas las mujeres florezcan como esos árboles, sin embargo, el abono para ello, está en la base de la sociedad.

Las páginas de la historia, registran las luchas y los logros de las mujeres; éstas son las hojas que en los árboles crecen y que dan sombra y acompañan su camino. En cada persona está la contribución para que sus ramas se extiendan hacia el cielo, alcanzando la libertad y la autonomía.

Este proyecto de investigación creación, nace de estas reflexiones y de pensar que las mujeres, todas, tenemos derecho a ser nosotras mismas, sin importar qué apariencia tengan, o si son consideradas “bellas” desde los modelos que impone la sociedad. Desde mi familia, he tenido la experiencia de encontrarme en un linaje femenino que ha tenido una gran fuerza, a pesar de los condicionamientos sociales. Mi abuela, transmitió a mi mamá tradiciones que han sido la base de la familia, pero también su experiencia permitió dar a mi mamá otras condiciones para su vida. Mi abuela, que tuvo diez hermanos a los cuales tuvo que cuidar, le dio a mi mamá otros conocimientos para ser una mujer más libre. Mi abuela, enseñó a mi madre a ser un ama de casa, pero también le enseñó el respeto hacia las personas y a ella misma. Sobre todo, ellas eran amigas y se apoyaban la una a la otra, aunque hubiera problemas los solucionaban juntas. En mi caso, las enseñanzas de mi abuela vienen principalmente a través de mi madre. Con mi abuela conviví poco tiempo, pero ella me enseñó a respetar a las personas, aunque no fueran

de buen corazón. Me enseñó a no rebajarme y a tener confianza en mí misma. Por su parte mi mamá, me ha transmitido los conocimientos sobre cómo hacer las labores de casa, pero éstas ya no son más importantes, porque ahora se acostumbra que hombres y mujeres participen por igual en la casa. Algo muy importante que me ha enseñado mi mamá, es a socializar con todas las personas, a respetar y a respetarme a mí misma. De las experiencias entre las tres generaciones: mi abuela, mi madre y yo, existen diferencias pues algunas acciones que antes eran una obligación, poco a poco han llegado a ser menos importantes, y lo más importante en mi caso: puedo tener toda la libertad de decidir sobre mi vida. Sin embargo, seguimos compartiendo los valores transmitidos en este linaje: amor mutuo, el apoyo entre mujeres, el respeto y la unión entre nosotras.

Objetivos

Objetivo general

Reflexionar en torno al linaje femenino a partir de la metáfora árbol-mujer y plasmarlo en una serie pictórica.

Objetivos específicos

- Indagar sobre mi linaje femenino y la relación simbólica con el árbol y con la naturaleza.
- Seleccionar referentes artísticos cuyas obras plásticas retratan a las mujeres en su relación con la naturaleza para identificar elementos que aportan a mi proceso creativo.
- Documentar y describir el proceso creativo que seguí para la elaboración de mi obra, así como proyectar una estrategia de exposición de la obra.

Capítulo I. Mas allá del árbol

I.1. El árbol y yo

El árbol del que hablo, se encuentra en el sitio de mi casa, luce frondoso y bello, es un hermoso árbol de mango, su belleza es única. Ha estado allí desde que yo recuerdo. Mi relación con ese árbol ha sido muy especial y me ha acompañado siempre. Mi árbol me ha enseñado a verme a mí misma. Desde pequeña sabía que era una muchacha especial. Me lo decían todos, mi mamá, mis abuelos, y eso para mí no era bueno. Me sentía extraña. Refugiarme en mi encuentro con mi árbol, me hacía sentir liberada en su reflejo podía ser yo misma. Sentarme a su lado ha sido un consuelo. Pero también me he conectado con mi árbol a través de los sueños. Cuando lo sueño, tengo la sensación de estar en trance. En ocasiones durante los sueños veo también a las mujeres de mi linaje: a mi abuela, a mi madre. También a mi bisabuela, aunque no la conocí, pero la conozco a través de lo que ella enseñó y heredó en mi abuela y mi madre.

Recuerdo que, en mi infancia, me trepaba en lo más alto del árbol, justo donde no existe el miedo, mucho menos las críticas hacia mi cuerpo o hacia lo que soy. Por mucho tiempo fui mi peor enemiga, ya que sentía la culpa de no tener belleza suficiente o de no ser como todas las niñas y jovencitas de mi edad.

Mi árbol, me hizo recapacitar que no era culpable de ser como soy, y que podía valorarme. La belleza que encontré en ese árbol, la encontré en mí misma, en darme cuenta que tener una figura o ciertas cualidades eran necesarias para ser bella, sino que puedo ser bella tal y como soy.

Cada vez me conectaba más con mi árbol. Cuando era de noche lloraba afuera, en mi patio, miraba hacia a mi árbol y lo abrazaba para sentir que me abrazaba. Esa conexión me hacía tranquilizarme y olvidarme de todo lo negativo. Cuando lo abrazaba escuchaba una melodía dentro de él, un hermoso sonido como si estuviera en su mundo lleno de vida y amor, comprendí que los árboles ayudan a quitarnos la tristeza. Al día de hoy, para mí es difícil expresar mis sentimientos, incluso a las personas que yo quiero. Eso me hace sentir vergüenza hacia mí misma.

Este encuentro con mi árbol, me hacía sentir la fuerza de mi linaje, pues, así como mi madre me hablaba con asombro de la vida de una mujer liberada, que aprendió de mi abuela, quien, aunque tuvo que seguir muchas normas sociales, también supo salir adelante y ser valiente para vivir su vida. Los árboles con su firmeza, aferrándose a sus raíces y a sí mismo las raíces les dan la fortaleza para seguir adelante, así mi abuela, mi madre, y ahora yo hemos aprendido a reconocer nuestras capacidades.

En el artículo titulado *Entre madres e hijas: discusiones feministas sobre el legado* la autora Rossana Blanco Falero, desarrolla los vínculos entre las mujeres con su maternidad, así como la relación que ellas pueden tener a partir de dar otro significado a la maternidad. La maternidad no es únicamente la procreación de un ser, sino que conlleva una dimensión más amplia de enseñanza, cuidados, transmisión de conocimientos y valores a través de un linaje. Así nos dice la autora, siguiendo a (Adrienne Rich, 1978)

...las mujeres se reconocen como eslabones de un linaje, como herederas de legados, como hijas de sus madres. Se produce una vivencia de fuerza, de potencialidad de lo materno que excede a la madre como institución patriarcal y la ubica como fuente de poder; poder de dar la vida, de cuidarla y curarla, de crear lazos con las mujeres de la familia extensa y de la comunidad inaugurando maternidades construidas desde el encuentro y no solo desde la biología. (Blanco, F, R, Pág. 223)

Como menciona la autora, la experiencia y vivencias de mi abuela, y que fueron transmitidas hacia mi madre, y después de mi madre hacia mí, es lo que refuerza ese sistema de vinculación entre nosotras y que va más allá de un orden biológico.

“Ese volver a las madres reales y concretas en un espacio que desea buscarlas, habilitan un encuentro entre las hijas y las madres, entre las mujeres y sus linajes, entre las propias palabras y experiencias y las palabras y experiencias de las madres, de las abuelas”. (ídem)

Como cada árbol, las mujeres son también diferentes. Cada árbol tiene su energía que fluye a través de ellos, se siente cuando lo abrazas y al mismo tiempo que nos hacemos uno con él, cuando caminamos entre ellos o con la naturaleza se puede sentir la energía que desprenden.

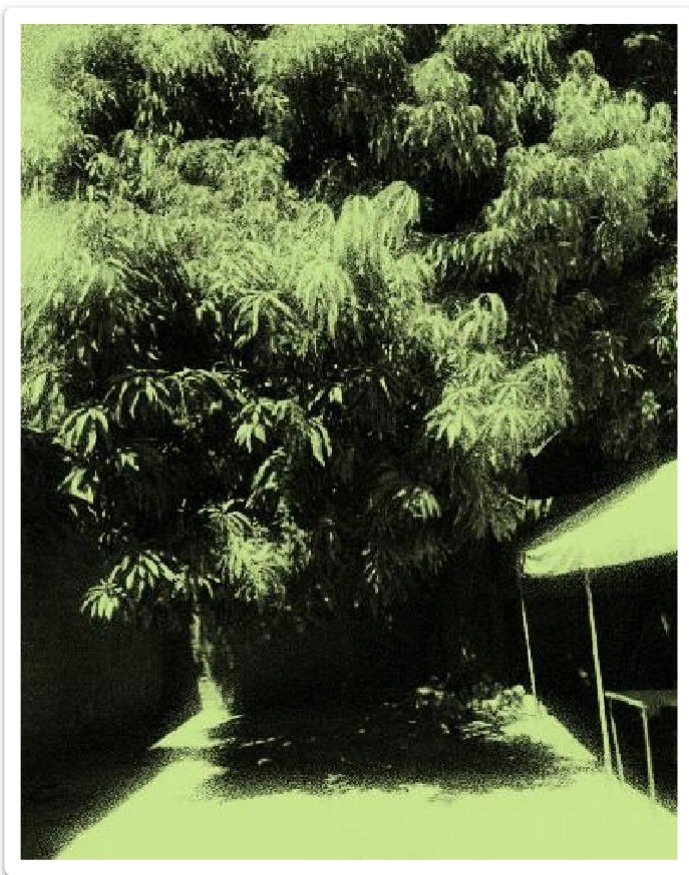

Imagen 1. Fotografía de árbol de mango, Casandra Guadalupe. Grajales Alfaro, 2023

Mucho hemos hablado de la conexión de la mujer con la naturaleza, entendiéndose como si la mujer fuese parte de la naturaleza misma, siendo una extensión más de esta. Pero si nos atreveremos a mirar un poco más allá, podríamos divisar como la mujer es en sí *la naturaleza* no como parte de algo, sino siendo en sí misma un ente propio y digno. Si tuviésemos que describir a la mujer, podríamos describirla como un árbol. Y que toda mujer es bella, con diferentes cuerpos, incluso los troncos de los árboles son diferentes, pero aun así son de una gran belleza.

I.2. Mis sueños

Los sueños nos ayudan a que nuestra vida tenga sentido. Al principio mis sueños eran normales como otras personas, pero empecé a reflexionar lo que he soñado ya que cuando era más joven pasaban cosas a través de mis sueños y pensé que si no tuviéramos sueños cómo sería nuestra vida.

Los sueños, son viajes que emprende nuestro espíritu cuando dormimos y nos enriquecen. Me han llamado la atención los sueños que tenía, y lo analizaba si eran una señal o no. Tuve una época en la que me levantaba en la madrugada reflexionando lo que había ocurrido, a través de eso dejé de dormir temprano, porque me quedaba pensativa después de soñar, algunos sueños me asustaban. Sucedió que empecé a soñar a diario con mi árbol, me llevaba a diferentes lugares e incluso me dirigió con mis abuelos que ya habían fallecido, no sabía exactamente lo que pasaba.

El tiempo pasaba y en mis sueños me transportaba a diferentes lugares en los que se presentaban seres terroríficos, pero mi árbol siempre presente me confortaba, me protegía o incluso me ayudaba a salir de esos lugares imaginarios. Ahora comprendo que esos sueños eran el resultado de la gran tristeza que sentía por la pérdida de mis seres queridos. Después en mis sueños también, se fueron presentando vivencias del pasado donde interactuaba con mis seres queridos y aunque no podía hablar con ellos o con ellas, estar en contacto con ellos me daba tranquilidad y como una forma de controlar la tragedia de haber perdido a mis seres queridos.

Sobre todo, comprendí que los sueños están presentes para ayudarnos a seguir adelante, a volver a tener esperanza, a revivir y desprendernos de la tristeza. Pocas veces me gana la depresión en no poder alcanzar lo que queremos, pero a través de mis sueños que emprendía mi espíritu y a la relación con mis seres queridos y sobre todo la naturaleza, me ayudan a quietarme todo el sufrimiento que guardaba en silencio.

He compartido con algunas personas mis sueños y me han dicho que puede significar crecimiento y conexión con la naturaleza, por lo tanto, es donde me di cuenta que me estaban diciendo “ya es el momento que me acepté como mujer”. Actualmente sigo soñando

descubriendo más sobre la vida, estos sueños que he tenido me muestran sobre mi vida presente y también pienso que me muestran lo que pasará en un futuro.

Desde hace tiempo me he prometido que algún día podría expresar con mi arte, la experiencia que tengo en mis sueños, mi conexión con el árbol, con la naturaleza, y ahora veo que eso es una realidad.

I.3. Mujeres - árbol

En diferentes etapas de mi vida he experimentado la dificultad de expresarme como mujer. Empecé a dudar de mi cuerpo, al sentir que no tenía una buena figura, también pensaba si podría llegar a ser feliz, si lograba tener un “cuerpo bonito”, pues para mí eso era lo que importaba. En algún momento de mi vida me costaba controlar los problemas personales que me afectaban y prefería no contarle a nadie, por vergüenza. Reflexionando siempre sobre la soledad al ser hija única, y de sentir la imposibilidad de salir de esa situación, me preguntaba si la felicidad era ser admirada por mi físico. Con el tiempo, he aprendido a apreciarme tal como soy, lo que me ha dado mayor seguridad. Pero de ¿dónde he tomado la seguridad que no tenía? Este trabajo me ha permitido explorar en mi historia, mis reflexiones y relación con la naturaleza y en el linaje de mujeres que me han dado la fuerza para ser la que ahora soy. En los siguientes apartados, compartiré algunos momentos y experiencias de mi vida, que han alimentado mi proceso como mujer y como artista.

Desde la infancia me sentí vinculada con un árbol que se encuentra en el patio de mi casa familiar, lo sentía como compañía y como reflejo de mi propio ser. Observando cada detalle en su textura y movimiento, encontrado cierta similitud conmigo y en ese sentido con las mujeres.

Cuando observaba demasiado a los árboles, cada uno en sus diferencias como cuerpos, puedo ver que se asemejan a figuras femeninas, con sus detalles, líneas de expresión como cicatrices, espinas, ojos y manchas que les hacen ser singulares. En el caso de mi árbol, no tiene elementos femeninos, es decir, no tiene la figura propiamente de una mujer, sin embargo, simbólicamente sí tiene la forma femenina. Percibo su hermosura, y en ese sentido me veo reflejada en ese cuerpo.

El artículo de Garrido, B. R (2016) *Mujeres y árboles. Asimilaciones naturales y autorrepresentaciones feministas*, me hizo comprender que los árboles son un reflejo de nuestra vida y ese sentido son parte de mi proceso creativo. La autora hace este comentario:

De ahí que buena parte de la iconografía contemporánea que relaciona semántica o visualmente a la mujer [con el árbol] con este elemento natural se sirva de esta simbiosis para mostrar la naturaleza maternal de la mujer y sus ramificaciones conceptuales, como mujer-árbol de la vida. (Ruiz, G, B. 2016, pág. 131)

Esto me ha hecho reflexionar en que pensar a las mujeres con un árbol, es como pensar en la valentía y fuerza que podemos llegar a tener. Mi linaje femenino se ha conformado de mujeres que se asemejan a un árbol: mi abuela, mi madre y ahora yo. Los árboles se asemejan a las mujeres libres que deciden sus vidas y extienden sus ramas hacia la vida.

En este proyecto de investigación creación retomo el árbol y su figura, por su belleza y por la conexión que existe conmigo y con las mujeres de mi familia, en aceptarse, y como también me ayudó valorarme en mi misma con la relación de mi árbol a través de mi reflejo, y no verlo como un objeto, dado a no criticar o culpar por los problemas que tiene a la sociedad. Esta relación con el árbol, me hace sentir la libertad de las mujeres, los sonidos que transmite entre sus ramas expresando con sus hojas a su alrededor, la tranquilidad al estar con ellos.

Mi madre me contaba que le encantaba hablar con la naturaleza, sin embargo, observaba ella misma a través con el árbol, le hacía sentirse segura de sí misma y no seguir una figura para “quedar bien”, enfrentó varias cosas para ser la mujer que es ahora, y también comprendí que no debo ser una mujer “perfecta” para aceptarme.

I.4. Mi abuela, mi mamá y yo: mi linaje femenino

Mi abuela fue la más pequeña de seis hermanos y hermanas. Al ser la más pequeña no fue tratada muy bien, por lo que a temprana edad salió de Ocosingo, Chiapas, para comenzar a trabajar de varias actividades. Sin estudios, ni aprender a leer y escribir, aprendió a ser costurera. Trabajó mucho en ese oficio, lo hacía muy bien, sin moldes, los clientes la buscaban mucho y conocía mucha gente. Ella me costuró mi vestido de Primera Comunión. No sé qué pasó con ese vestido, tampoco sé qué pasó con otros vestidos que ella me hacía. Tal vez desaparecían para que mi mamá y yo pudiéramos seguir adelante. La relación con mi abuela fue hermosa, ella hablaba sobre su vida de mujer; en su juventud no tuvo vergüenza de su cuerpo, no era muy delgada y menos gorda, nunca le importó tener una silueta impecable, le encantaba su figura. En aquella época las mujeres cuidaban mucho de su cuerpo para estar bien. En su tiempo de juventud, ella tuvo algunos momentos difíciles porque la ignoraban por ser mujer. No tenía derechos, solamente debía quedarse callada. Al casarse, pero sobre todo al tener a su hija sintió el derecho de transmitir a su hija, el no aceptar todo lo que la sociedad dicta. Para mi abuela no era fácil, pues trabajaba como costurera, a la vez cuidaba a sus dos hijos, entre ellos mi madre.

Mi abuela encontraba puntos de conexión para comprenderme. Me enseñó sobre lo difícil que puede ser la vida, pero me enseñó que yo fuera libre, que nadie me impidiera esa libertad. Entre mi abuela y yo compartimos algo muy personal. Al igual que mi madre, entre mujeres nos hemos apoyado. En el artículo: *Procesos de empoderamiento y liderazgo de las mujeres a través de la sororidad y la creatividad* (2017), la autora menciona que a pesar de que existen normas en la sociedad respecto a las mujeres y pese a que es un reto para nosotras, las mujeres podemos salir adelante y tomar las riendas de nuestra vida, aunque esto sea difícil. La autora nos dice que “En unas sociedades como las nuestras, plurales, diversas, los liderazgos de las mujeres pueden quedar ocultos por la estructura patriarcal social” (Martínez. S. C, 2017, pág. 53). Siguiendo a la autora, la estructura patriarcal, se conforma de círculos de alianza masculina, colocando a las mujeres mayormente en círculos de acción más reducida. “Salirse de nuestros pequeños círculos y querer decidir por nosotras mismas conlleva no pocos sacrificios por un lado y no pocos sufrimientos por otro” (idem), pero con esfuerzo y decisión, es posible salir adelante.

En mi abuela, veía una mujer guerrera y capaz de proteger lo que pertenece. Cuando era una niña me platicaba a las mujeres de mi linaje, ellas le dieron su libertad, en aceptación de ellas misma; ahora que lo estoy viviendo me ha ayudado en estos años en mí misma, y no encajar para ser perfecta.

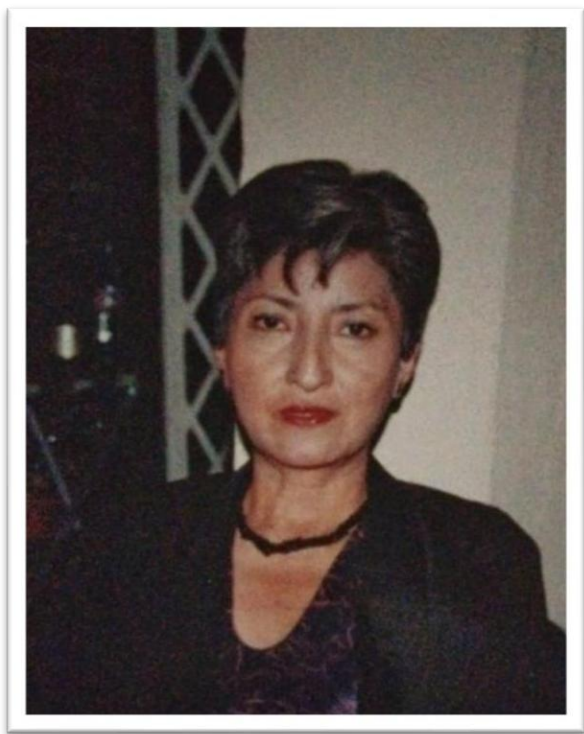

Imagen 2. Fotografía de mi abuela Catarina, Tuxtla Gutiérrez Chiapas 1992

Como parte de mi linaje, mi abuela Catarina era la mujer de carácter más fuerte, ella mostraba mucho poder, a diferencia de mis tías o incluso de mi mamá. Tanto hacia mí como hacia mis primos mi abuela mostró dureza de carácter. Algo especial en su relación conmigo, a pesar de la diferencia de edad, era que cuando tenía problemas o preocupaciones que me hacían sentir estresada, podía contar con ella pues estaba siempre a mi lado y se relacionaba con calidez y con paciencia hacia mí. Mi abuela, me mostró que podía conectarme con mi árbol, pues era una forma de que ella me transmitiera la fuerza de su presencia.

I.5. El listón rojo en el árbol

Una tradición entre las mujeres de mi linaje, es colocar un listón rojo en una de las ramas del árbol. Esto se hace para bendecir al árbol y a la persona. Al ser las mujeres quienes colocan el listón, entonces se entiende como una purificación para el árbol y para la mujer. Es como si estuvieran unidos. Antes no lo comprendía, pero con el tiempo entendí que la colocación de este listón ayuda para que el árbol de buenos frutos y para que la mujer esté sana. Mi madre cuando colocaba el listón, se sentía bien, recuperaba sus energías cuando se sentía cansada, y a su vez el árbol se protegía de las plagas. Mi madre, heredó de mi abuela esta tradición. Ella, también colocaba listones en el árbol de la casa familiar. Hace algunos años, cuando mi abuela llegó al límite de su vida, los listones que ella había atado desaparecieron, como si se hubieran perdido. Al poco tiempo, encontré en el piso del patio un listón desatado, y sentí la presencia de mi abuela acompañándome.

Imagen 3. del árbol y el listón rojo, fotografía: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro, 2015

Me até el listón al pie para que me protegiera. Después de un tiempo, casi un año, el listón se desató y desapareció por completo. Para mí eso representó que era el momento de dejarla ir y que su alma fuera libre. La muerte de mi abuela fue un hecho doloroso para mí también, para mi madre. Lo fue también la muerte de mi abuelo, con quien conviví y tuve muchos aprendizajes. Con esto comprendí que, en la vida, hay muerte también pero que nuestros ancestros estarán presentes siempre entre nosotras.

La tradición del listón rojo, nos muestra la importancia de la conexión con los árboles, que pueden considerarse como seres sagrados. Por eso hay una conexión y una comunicación tan importante y sutil entre los árboles como seres vivos y los seres humanos. Sin embargo, la sociedad en general, no respeta la vida de los árboles.

Como lo mencionan Giraldo Omar Felipe y Toro Ingrid Fernanda. (2020), en su libro *Afectividad Ambiental*. Sensibilidad, empatía, estéticas del habitar:

Una vez que se cortan los árboles sagrados; una vez que se sacan las entrañas de la tierra, y “no conformes, le arrancan el corazón”, es fácil entender que deje de respetarse la vida a todos los seres vivos, incluida la de los seres humanos. (Giraldo. O. F. y Toro. I. F. 2020, pág. 129).

En la relación entre mi abuela y yo, el listón rojo significó una enseñanza muy importante, ya que ha pasado de generación en generación, a través de mi linaje femenino.

I. 6. El festejo de la coronación

En la mayor parte del estado de Chiapas, cuando algún integrante de la familia cumple años, se tiene que realizar una corona de flores hecha por una mujer de buen corazón. Esta corona se prepara unas horas antes, es decir, en la víspera del cumpleaños, para que una vez que llegue ese momento, sea colocada en la cabeza de la persona. Hecha la corona se declama un verso, en el que se bendice al festejado o festejada para que puedan tener una vida saludable. En el caso de las mujeres también se les bendice para que sean mujeres libres y fuertes. La mayoría de las ocasiones son los familiares de mayor edad quienes entregan y colocan la corona, y son éstos los que comentan que es importante no perder esta linda tradición dentro de las familias chiapanecas. Las coronas están hechas de flores naturales, aunque algunas personas también colocan dulces. Lo llamativo de las flores, las hace verse muy hermosas.

La elaboración de la corona, en mi familia, se ha realizado por mujeres: nietas, sobrinas, hijas, quienes toman una rama o flores del jardín para diseñarla. Esta tradición fue inspirada por mi bisabuela, quien le contaba a su hija y nieta, es decir a mi abuela y a mi mamá, sobre la importancia de recibir y organizar una reunión para entregar la corona y festejar el nacimiento de la persona. También he pensado que esta tradición es un reflejo de nuestra relación con la naturaleza. La corona significa pureza, tranquilidad, esa conexión con la vida.

Una de las ocasiones que me tocó recibir la corona de flores hecha por mi abuelita, quizás cuando cumplí diez años, ella recitó este verso:

“Que esta corona de flores te recuerde que eres una joya preciosa, única y hermosa y que tu vida esté llena de amor, belleza y felicidad.”

Otro de los versos que se declaman en la coronación, es este:

“¡Unas flores para desearte lo mejor, sonrisas y muchas sorpresas para tu cumpleaños!
Un ramo de rosas y saludos perfumados para que tu día esté lleno de alegría.”

Estos versos me hacen pensar en valorarme a mí misma, así como valorar a mi abuela y a mi mamá como parte de mi linaje femenino, y que cuando yo tenga descendencia también los ame

y valore, como ellas han hecho conmigo. Las flores de la corona, representan para mí la naturaleza y el deseo de que tengamos una vida feliz y tranquila.

En este evento la familia acostumbra llevar pan, café, chocolate, tamales para cenar y convivir con la o el festejado. Ya estando en el ambiente de la celebración, lo primero que se hace es la coronación y posteriormente se cantan las tradicionales mañanitas.

I.7. Recuerdos sobre mis seres queridos

Cuando cumplí 13 años empecé a reservarme, a ser antisocial. Cuando comencé abrir un poco mi corazón entendí por qué mis abuelos tenían que prepararme, sus enseñanzas fueron muy valiosas. Al perder a mis abuelos, me sentí con una profunda tristeza. Ahora he aprendido a comprender muchas cosas de la vida y que sus enseñanzas eran para darme herramientas para la vida. Como era pequeña, no lo comprendía bien en ese momento.

Tras la pérdida de mis abuelos me sentí muy afectada, ya que ellos me han dado su confianza y cariño, ellos me han aceptado tal como soy. El poco tiempo que estuve con mis abuelos me ha dejado lindos recuerdos. Después de su muerte cuando me preguntaban si me acordaba de aquel tiempo yo no podía recordar en ese momento, los recuerdos eran borrosos para mí. Lo único que nunca se me borró fueron mis abuelos y su cariño. Admito que aguantaba todo el dolor enfrente de otras personas y envidiaba a otras personas que aún tenían a sus abuelos. En alguna ocasión, leí una investigación sobre la muerte y el duelo y se mencionaba que para las personas es difícil aceptar la muerte de un ser querido, por lo que caemos en una profunda tristeza. Comprendí que eso era lo que a mí me estaba sucediendo.

Los tiempos que pasábamos juntos no se borran de la historia. A pesar de que me di cuenta que nunca los olvidaré, comencé a sentirme decaída, sin hacer nada, demasiado pensativa porque no tenía alguien con quien hablar con la confianza que tenía hacia mis abuelos. Hubo momentos en los que exploté por la pérdida de mis seres queridos, no podría creer que de verdad se fueron de este mundo. También fue un tiempo difícil, pues había discusiones en mi casa, comenzaba a decirme cosas hirientes y sentía una gran desesperación. Me preguntaba, qué debía hacer, por qué había nacido.

Momentos como éstos, recuerdos de mi infancia y adolescencia, fueron los que me llevaron a acercarme hacia mi árbol. Recordé lo que mi abuela me dijo sobre la conexión que tenía con el árbol del patio de nuestra casa. Así, en esos momentos de mucho dolor y tristeza, sucedió el encuentro con mi árbol. Tal fue mi conexión hacia mi árbol que me veía a mí misma reflejada en él. Cuando era más pequeña, no tenía esa conexión porque para mí lo importante era divertirme, además tenía la compañía de mis abuelos, aunque mi mamá trabajaba todo el día y pasaba tiempo sola, me aburría.

Me tomó tiempo recapacitar en lo que me estaban diciendo mis abuelos. Aunque fue muy poco el tiempo que pude estar con ellos y a su vez, ellos sabían que no podrían estar más tiempo conmigo, pero lo que me enseñaron, así como transmitieron en mi familia sus propias tradiciones hacia la naturaleza, ha sido muy importante. Me hubiera encantado hablar más con ellos, específicamente sobre los árboles y el cuidado de la naturaleza. Era pequeña, y el tiempo fue difícil por la tristeza que llevaba en mí, tras su pérdida.

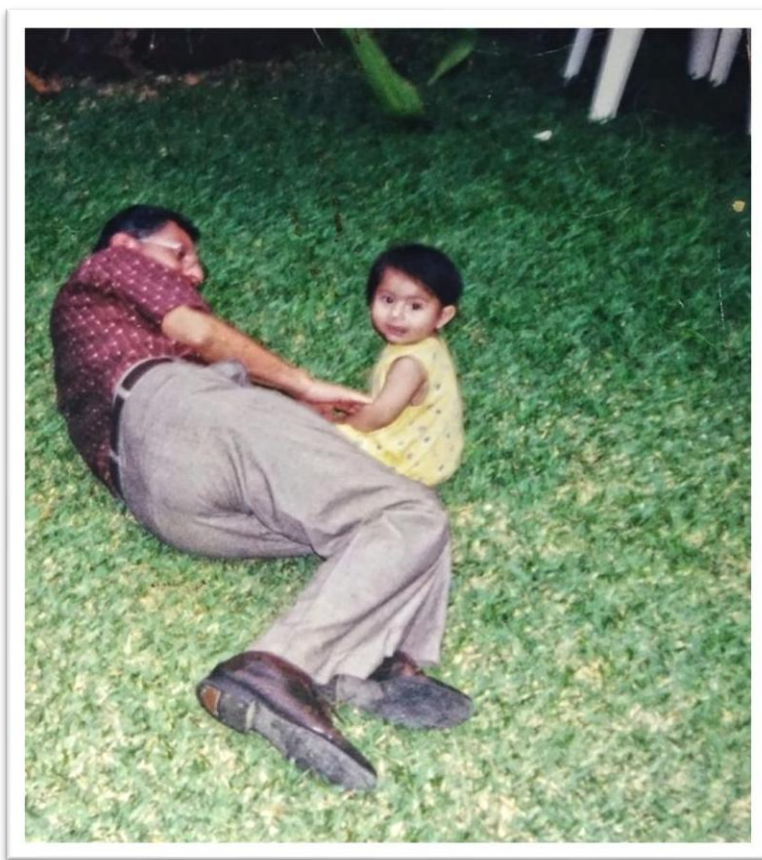

Imagen 4. Fotografía de mi abuelo Chus y yo, Chiapa de Corzo, 2002

Capítulo II. Naturaleza y Arte

II.1. Mujer, naturaleza y arte

Podemos mencionar que el concepto de naturaleza ha llegado al arte, a través de diferentes técnicas aplicadas a la obra artística. La relación entre el árbol-mujer y la naturaleza radica en la interconexión que existe como seres vivientes que dependemos unos de otros. Esta conexión se ha reflejado a través del arte, y eso es lo que deseo mostrar en este proyecto.

En este apartado, presento los referentes artísticos que me han inspirado en el desarrollo de mi proceso creativo. He seleccionado mujeres artistas, por vincular en su obra la figura femenina con la naturaleza.

En el Arte, podemos observar la presencia de la naturaleza. Las y los artistas han observado que hay arte en la naturaleza. Me he interesado particularmente en los árboles, pero no solamente allí se observa el arte. En los árboles, podemos ver las formas de las hojas, los troncos y cómo éstos o representan figuras femeninas, incluso rostros. Puedo decir que a las artistas que he seleccionado, les atrae la naturaleza para reflejar la belleza que hay en ella, y las formas que hay en ella, pero también se puede observar en la obra de estas artistas que plasman de alguna forma su rebeldía frente a la sociedad, arriesgándose con jugar entre elementos, formas, colores. Para mí eso es el arte en relación con la naturaleza. También en mi obra he querido reflejar esa rebeldía y esa originalidad.

Es por eso que las artistas mujeres se han sentido atraídas por la naturaleza, ya que admiran las similitudes en las formas que encuentran entre el cuerpo humano. Las artistas, han buscado imitar hacia la naturaleza en su arte. Ha sido considerado como la máxima expresión de la belleza y la perfección para poder alcanzar esos valores. En mi caso, el arte me permite expresar esa conexión profunda con la naturaleza, donde me enseñaron desde pequeña y que ha ido creciendo en mi proceso de vida y artístico.

La naturaleza ha sido y siempre será una fuente de inspiración al crear obras de arte. Las grandes artistas nos enseñan a apreciar distintas perspectivas, como lo podemos ver en las obras donde se plasman paisajes, la integración del ser humano con la naturaleza o formas y

símbolos que muestran esa fuerte conexión. En el arte se muestra la percepción que el artista tiene y al mismo tiempo contribuye a recrear la relación con ella.

Tras haber investigado en este proyecto me interesé en lo que representa la naturaleza hacia el arte, y que la naturaleza no es como un objeto, nos permite tener una vida a los seres humanos, a pesar de que se tenga la idea de que somos superiores.

En Afectividad ambiental. Sensibilidad, empatía, estéticas del habitar (2020), se menciona que, “Cuando enunciamos la palabra “Naturaleza” o “Madre Tierra”, no estamos allegando en sí mismo al mundo real, sino ello es más bien una designación, un significante que sirve para reproducir algo de historicidad en el ser humano” (Omar. F. y Toro. I, 2020, pág. 29), esto quiere decir que, en la historia de la relación del ser humano con la naturaleza, ha sido el ser humano quienes hemos nombrado de una u otra forma el entorno natural, sin considerar que somos parte de éste.

En mi proceso creativo, sentí que la naturaleza es el elemento fundamentalmente para la creación artística, porque cuando comencé a observar con más detalle, descubrí lo exquisita que puede ser una obra de arte en la que se exprese el entorno natural. Por muy pequeña que sea la obra, el arte, la pintura pueden plasmar los detalles de la naturaleza.

Recientemente he podido notar que la naturaleza crea arte, y esto me ha ayudado a disfrutar la vida, aunque algunas ocasiones me sentía deprimida y no tenía ganas en realizar una actividad por simple que fuera, pero a través de la naturaleza siento tranquilidad. A través de esta conexión, podemos sentir y reconocer nuestro cuerpo. Esta sensibilidad permite expresar la belleza a través del arte. Esta conexión es la que siento y trato de expresar en mi obra.

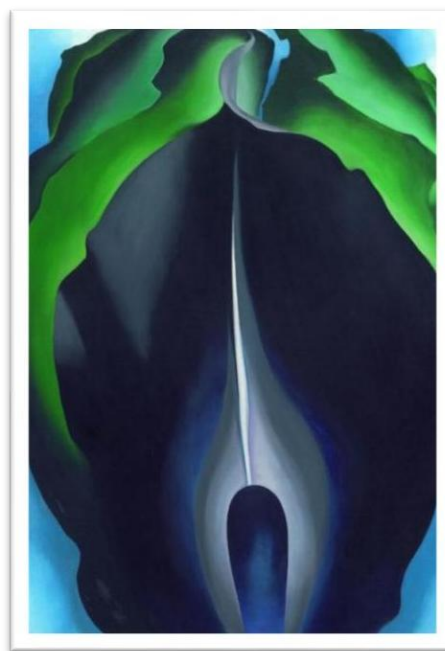

Imagen 5. “El volcán y la brisa” 1930
Oleo s/ lienzo, 22 x 25 cm
Artista: Georgia O’Keeffe

Aunque claramente he tenido conocer el arte hacia la naturaleza y comprenderlas, y a través de algunas experiencias rurales al lograr más profundo con ellas, he visto que el propio de su arte crea de diferente manera como plásticas, surrealismo, expresionismo en donde siempre estará el arte a la naturaleza.

Pero también que la naturaleza nos sorprende sobre unas figuras que observamos demasiado, que los artistas hablan de su obra hacia ellas, como mencioné anteriormente que se expresa con ellas, incluso ven el cuerpo de una mujer de lo hermoso que se forma en un arte, la propia naturaleza crea una figura feminidad que los artistas mujeres se refleja hacia ellos, como les mostraré a través de los referentes artísticos que seleccioné.

II. 2. Referentes artísticos

Las artistas que seleccioné como mis referentes, son mujeres que plasman en su arte una relación con la naturaleza. Estas artistas, expresan esta relación a través de plasmar el cuerpo y el autorretrato. Para mí esto resulta muy relevante, pues en mi experiencia como creadora artística, he reflexionado en torno a mi cuerpo, a aceptarme como soy y a valorarme para continuar avanzando en la vida. Estas artistas que coloco a continuación, me motivan por el concepto que desarrollan, pero también han sido una inspiración por los colores, materiales y perspectiva. Además, son todas ellas mujeres que han tenido la fortaleza de valorarse a sí mismas. Eso mismo busco con mi obra.

Frida Kahlo (1907- 1954)

Una de las artistas más reconocidas internacionalmente es Frida Kahlo. Nacida en el barrio de Coyoacán de la Ciudad de México, en 1907. Su obra integra en gran parte el autorretrato y la relación de sí misma con la naturaleza. También desarrolla la temática nacionalista y realista.

Desde su experiencia como mujer, la elegí porque a pesar de su gran tristeza por no ser madre, y por la infidelidad de su esposo, el también pintor Diego Rivera, y por haber pasado sucesos difíciles en su vida, en su obra mostró la fuerza que la hizo salir adelante como artista. La relación de la artista con su cuerpo fue compleja, pues a raíz de un accidente que tuvo en 1925 y que la dejó con graves afectaciones y postrada en una cama por un largo periodo de meses, ella siguió creando y encontró en su obra una vía para sacar el dolor que sentía. El accidente, le impidió seguir sus estudios de medicina, pero sobre todo ser madre, lo que generó un gran dolor en ella. Fue entonces cuando comenzó a pintar mientras estaba acostada, las obras que serían sus grandes obras maestras. Incluso ella misma dijo que necesitaba pintar para expresarse.

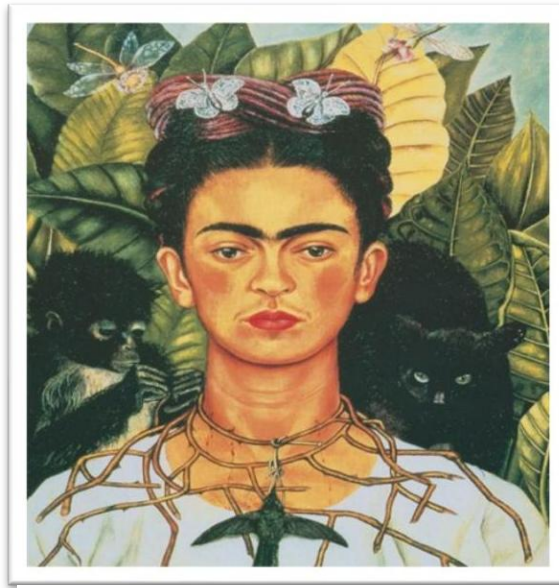

Imagen 6. “Autorretrato con collar de espinas”
1940
Óleo s/ lienzo, 47 cm x 61 cm
Artista: Frida Kahlo

Seleccioné algunas de sus obras más representativas y que muestran lo que quiero resaltar y que me han inspirado. Una de ellas, es este autorretrato, en el que, de acuerdo a mi interpretación, se representa el estrangulamiento y las heridas producidas por la traición que sufrió de su esposo Diego Rivera. Esta obra fue realizada después de su divorcio ocasionado por la aventura que su esposo tuviera con la hermana de Frida, a pesar de haber tenido una relación de amor muy fuerte pero también intensa y donde experimentó otras infidelidades.

La mirada de Frida, atrae a los espectadores, es una mirada que refleja su sufrimiento. Detrás de su espalda pinta hojas verdes de diferentes tonos que, en mi interpretación, representan protección. Su rostro se encuentra en el centro, está vestida con una túnica blanca; y en su cuello se encuentran ramas de espinas que asemejan la corona de Cristo, las cuales la lastiman y hacen sangrar. En el medio de su pecho se encuentra un colibrí de color verde, detenido de las espinas y que representa el amor y la alegría de un ser amado. En el lado izquierdo de su cuerpo, se encuentra un gato y en el lado derecho un mono. De acuerdo con sus biógrafos, el

mono representa la alegría, pues fue un obsequio de Rivera, mientras que el gato representa su tristeza. En su cabeza lleva un peinado con dos trenzas amarradas con una tela y con dos mariposas y dos libélulas volando hacia ella, representando la belleza.

En esta obra cuyo título es “Raíces”, la artista expresa el dolor que hay en ella, a través de las raíces y hojas que salen de su pecho. Esta obra muestra a Frida en su contacto con la naturaleza en la que ella se siente cómoda, encuentra amor en sí misma a pesar de su historia de dolor por la pérdida de su hijo y por el desamor de su esposo. De esta manera, encuentro una similitud con lo que yo quiero plasmar en mi obra: mujeres que no se juzguen, que se valoren. Mis obras buscan representar esa conexión con la naturaleza.

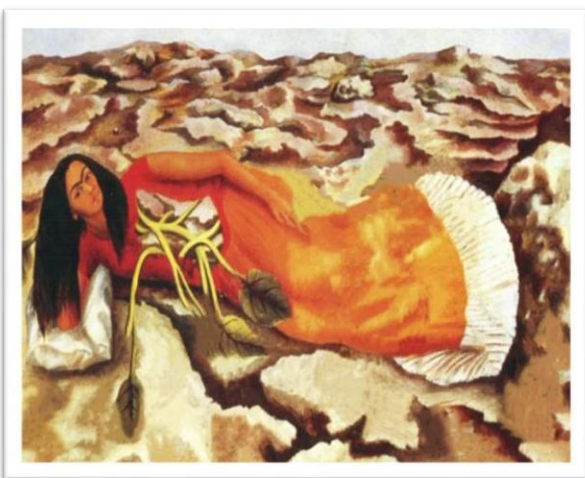

Imagen 7. “Raíces” 1943,
Oleo s/ lienzo, 30.2 x 49.2 cm
Artista: Frida Kahlo

En este autorretrato, la autora se representa en un desierto o terreno quebrado con tonalidades claras. Ella está en el centro reclinada hacia el paisaje estéril. Su rostro sonrosado en las mejillas, sus cejas unidas y con una mirada de esperanza hacia la maternidad anhelada y que se representa por las raíces que salen de su vientre. Su cuerpo representa a una mujer que quisiera ser fértil pero no lo es. Su cabeza y larga cabellera de color negro descansan sobre el brazo derecho, apoyado en una almohada y porta

un vestido de tehuana en color naranja y un fondo blanco que sobresale de la falda. Esta vestimenta expresa el interés de la pintora por mostrar elementos de la cultura mexicana.

Otra de las obras más reconocidas, es “La columna rota”. Se trata de otro autorretrato en el que se representa en un paisaje desértico, pero con el cielo claro y despejado. El rostro con sus cejas unidas y gruesas en forma de ave, la melena larga de color negro y una mirada de dolor con lágrimas que salen de sus ojos hasta sus mejillas. Los labios cerrados de color rosa, expresan que se contiene de hablar para callar su dolor, mientras que la oreja descubierta expresa que está escuchando atentamente los sonidos de su alrededor. El torso desnudo, muestra los pechos y el cuerpo abierto en una herida que deja salir una torre grande delgada de color

blanco como si esta fuera su columna vertebral rota. Alrededor del torso, hay vendas blancas amarradas que asemejan el yeso que le fue colocado con la placa de metal que sostenía su columna.

El cuerpo entero lleno de clavos como si fuesen puñaladas que generan heridas y dolor resultado de las cirugías por las que pasó, a raíz del accidente que fracturó su columna. Desde la mitad inferior del cuerpo, ella sostiene una manta que la cubre.

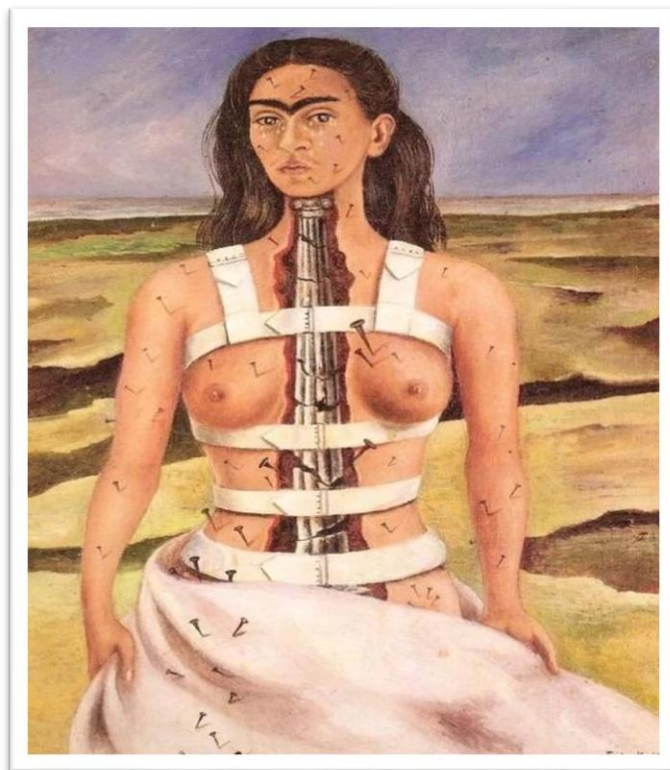

Imagen 8. “La columna rota”
Oleo s/ lienzo, 1944, 43 x 33 cm
Artista: Frida Kahlo

Judith Romero

Es una fotógrafa que nació en Oaxaca donde actualmente reside y trabaja. La artista realiza proyectos documentales enfocándose en temáticas contemporáneas y sociales con perspectiva de género. A través de su trabajo explora aspectos del cuerpo, las identidades de las mujeres que se enfrentan a la sociedad. Este no es único ámbito que ejecuta, también hace fotografías

Imagen 9: Artista: Judith Romero
Selenicereusanthonyanus, 2018-2019

con elementos de la naturaleza, lugares, y situaciones que hay en el mundo.

Elegí a esta artista porque relaciona el cuerpo femenino con la naturaleza. Esto me hace reflexionar en el cuerpo de las mujeres y conectar con mi obra artística. En la serie “Biodesnudez” ella muestra que los cuerpos de las mujeres son todos distintos y que en ellos confluye el cuerpo femenino sensible y sensual con la biodiversidad de México. Utiliza elementos de la naturaleza, como plantas, raíces y otras especies para encontrar la semejanza con nuestro cuerpo. Incluso, muestra las texturas de las plantas y de la piel del cuerpo

encontrando su conexión. Con estas fotografías, la artista representa la sensibilidad de las mujeres, esto refleja la unión entre las diferentes especies, humana y otras, como parte de la misma naturaleza. Estamos conectados como elementos de un mismo gran cuerpo que es la naturaleza.

Imagen 10. Artista: Judith Romero,
Roystonea regia, de la serie BIODESNUDEZ
2018-2019

Imagen 11. Artista Judith Romero
Monstera deliciosa, de la serie BIODESNUDEZ
2018-2019

Las fotografías realizadas por la artista son el resultado de una búsqueda constante en explorar el cuerpo, encontrar nuevas maneras de entender al mundo. También expresa, como las mujeres pasan por situaciones difíciles como por ejemplo la violencia que se experimenta en la sociedad. De igual forma la naturaleza también es violentada por el ser humano. Para mí, esta es la interpretación de la obra de la artista, quien menciona lo siguiente, “Hay imágenes que se cultivan como si formaran parte de un jardín interior, anhelando resguardar la diversidad de la belleza.”.

Paula Modersohn Becker (1876 – 1907)

Fue una pintora nacida en Dresde, Alemania que representa el movimiento llamado expresionismo. La artista era parte de un grupo de artistas independientes que buscaban la belleza en la naturaleza. Fue la primera artista mujer en hacer autorretrato al desnudo.

La artista reflejaba en sus obras a la población campesina, a la que les atribuía como características el esfuerzo y la pureza. Algunas de sus obras eran autorretratos, a través de los que expresaba experiencias de su vida, por ejemplo, sobre sus dudas de ser madre, ya que estaba segura de que lo que deseaba era ser artista. En el grupo de artistas independientes, conoció a Otto Modersohn, quien la llevó a un viaje a Paris, para cumplir sus deseos de inspirarse para realizar sus obras.

Como he mencionado, la artista plasmaba en sus autorretratos, la inseguridad que sentía para tomar decisiones sobre su vida, y su identificación hacia la naturaleza. Es por eso que la artista incluía en sus obras, mujeres comunes y corrientes en actividades cotidianas, como durmiendo, pensando o haciendo labores de jardinería. Siempre pintaba mujeres desnudas, incluso a ella misma. Expresaba también sus emociones, al sentirse presionada y en el dilema de que, al comprometerse en matrimonio, tendría que dejar su sueño de ser artista.

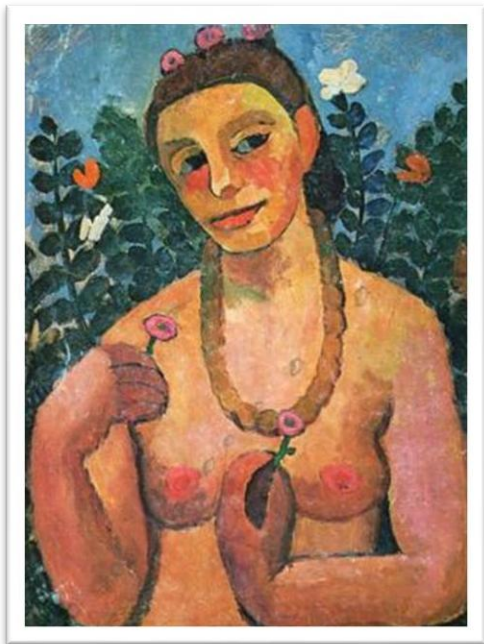

Imagen 12. “Autorretrato con collar de ámbar”
Oleo s/lienzo, 1906, 61.1 x 50 cm
Artista: Paula Modersohn

En su obra, “Autorretrato con collar de ámbar” se muestra una mujer completamente desnuda acompañada de la naturaleza. En su cuello lleva un collar grande como si fueran cuentas de oro o flores. Las manos sostienen dos flores, expresando lo bello que es la naturaleza y el cuerpo femenino.

Al mismo tiempo que la mano de abajo parece la de un granjero, y puede representar la fuerza de la mujer.

En este autorretrato “Selbstporträt vor blühenden Bäumen” se muestra un rostro con ojos grandes y mirando hacia el ángulo derecho. Se puede notar la libertad que consiguió durante su vida, los labios sonriendo al lograr su objetivo. Utiliza tonalidades oscuras en el rostro, en el vestido de color café que tapa su cuello.

Al fondo, un paisaje de la naturaleza, con arbolitos delgados de los que nacen florecillas amarillas representando la luz del día. En el suelo, hay pastos que forman un camino, que representa el camino que deseamos. La cabellera amarrada de manera formal y atrás de ella otro árbol que con sus flores representa corona alrededor de su cabeza.

Elegí esta artista como referente, por su arte y por su experiencia de vida, en la que logró llegar a realizar

lo que quería, enfrentando las dificultades de la vida. También, la elegí por su inspiración hacia la naturaleza y hacia el cuerpo de las mujeres. La relación entre ambos, resaltando la belleza entre ellos, aun siendo diferentes, pero siguen siendo parte de un mismo cuerpo. De igual manera, me ha interesado mucho las tonalidades que utiliza en el rostro, al ver sus obras me generan una profunda inspiración. La fortaleza de ser alguien en la vida, me ayuda y me conecta en la relación con mi árbol y la fortaleza que representa para mí.

Imagen 13. “Selbstporträt vor blühenden Bäumen” 1902
Oleo s/ lienzo, 33 × 45,5 cm
Artista: Paula Modersohn Becker

Olga Costa (1913 – 1933)

Una pintora importante en México aún sin haber nacido en este país. Nació en Leipzig, Alemania y falleció en Guanajuato, México, a la edad de 79 años. Realizó cuadros de vendedoras de frutas que se convirtieron en sus obras maestras. Se inspiraba en la cultura mexicana y trabajaba arduamente en sus obras. Emigró a México cuando era joven, debido a la Primera Guerra Mundial.

La artista se enamoró de México por su colorido, de las personas, de las montañas y en general de la naturaleza que habita en México. En sus obras plasmaba retratos en donde se observa la soledad, paisajes, bodegones, así como empezó a pintarse a ella misma. Ella se inspiró de lo hermoso que había en México, para realizar sus creaciones.

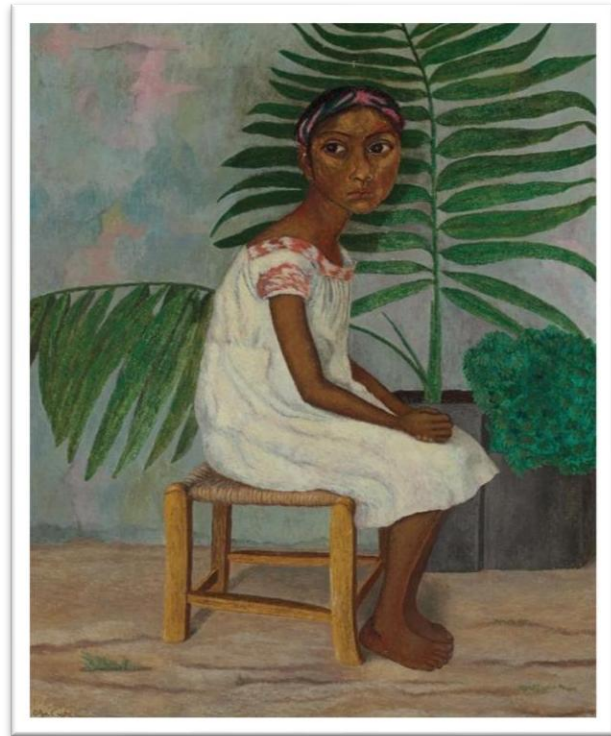

Imagen 14. “La niña de la palma” 1944
Oleo s/ lienzo, 100 x 77 cm
Artista: Olga Costa

En la obra titulada “La niña de la palma”, misma que fue pintada desde la casa de la niña, se muestra en el fondo una pared y suelo simples, con el colorido de una casa humilde, con dos macetas con plantas. En una de las macetas crece una planta pequeña, pero brotan hermosas florecitas, y en la otra resaltan hojas grandes de palma que son inofensivas y que protegen a la niña inocente.

La niña está en una posición central, sentada en un banco pequeño de madera con el asiento tejido de fibra natural. La mirada de la niña refleja estar pensativa, recordando lo que ha pasado en su vida. Su cabello amarrado con un listón rosa en la frente, es similar a los

peinados utilizados por Frida Kahlo. Su vestido de indígena de color blanco y los pies descubiertos muestran que sabe sobre la vida y la naturaleza.

María Izquierdo (1902 – 1955)

Es una pintora mexicana nacida en Jalisco. Falleció en la ciudad de México a sus 53 años. La elegí como referente porque la pintora representa de una manera espontánea la complejidad de la vida; su alegría, sus fiestas, y en ella representa también su intimidad. Con su pincel transmite franqueza y profundidad. Para la artista, no fue fácil seguir un camino como artista y su interés hacia el arte, porque debía llevar a cabo deberes de mujer casada. Un punto de quiebre para seguir adelante el camino hacia el arte, fue cuando fallece su madre y se separa de su marido.

Imagen 15. "Sueños y presentimientos", 1947.
Oleo s/ lienzo, 45 x 60 cm
Artista: María Izquierdo

En la obra “Sueños y presentimientos” se representa a ella misma con su propia cabeza colgando de su mano. La larga cabellera se enreda con las ramas y raíces de los árboles que crecen en el exterior de una casa y que representa de forma metafísica su deseo de huir de un paisaje lúgubre.

Muestra un paisaje increíble, el cielo oscuro como si fuera el mar y una persona roja al lado de cruces pequeñas encima de lo que parece un entierro de mujeres. Mujeres porque se ven cabezas pequeñas de mujeres y cuerpo cortados en el torso a la mitad, como si fueran las almas de estas mujeres. La figura roja intenta atrapar pequeñas sombras que se alejan hacia el final del muro de la casa. María, se representa a sí misma saliendo de la ventana de una casa grande de color beige. Ella vestida de color rosa, el cabello recogido con dos accesorios de flores y en las orejas dos aretes largos de color plata. Ella se representa como si huyera del infierno que está viviendo en sus adentros. La cabellera larga puede representar sus ganas de sostenerse de los árboles donde hay dos cabezas más de mujer, colgadas en las ramas convirtiéndose en hojas y en agua que cae en un traste grande como batea en la que está enterrada una cruz azul. Para mí esto puede representar su deseo de sentirse libre. Al frente se encuentra un arbolito pequeño que ha florecido, pero está algo marchito, expresando con ello los problemas que ha pasado.

Imagen 16. “Retrato de Belem” 1928

Oleo s/ lienzo, 152 x 94 cm

Artista: María Izquierdo

En su obra, la artista mexicana representaba temas relacionados con naturaleza muerta, retratos y desnudos. Destaca por su labor en exponer la problemática de las mujeres al visibilizar

diversos problemas y dar espacio a las mujeres en general. La mayoría de sus cuadros están en el extranjero, donde ella quiso exponerlos para que su obra fuera reconocida.

Plasma en sus cuadros intensos colores y tonalidades que usaba para realzar la figura femenina, así como las formas que tiene la naturaleza y que pueden ser similares a la figura femenina.

En el cuadro “Retrato de Belem” se observa a una mujer posando para una foto. A través de su mirada expresa tristeza, como cuando perdemos a un ser querido y que nos sostenemos para no caer. Ella se sostiene del mueble y se muestra con una mirada fuerte como para no caer. La mujer porta un vestido formal color morado y en la parte del cuello lleva un bordado color crema y una cinta negra en la cintura. Sus pies llevan tacones altos de color negro.

El mueble de color café en el que la mujer se sostiene es antiguo y tiene algunos objetos. Sobre el mueble hay una manta blanca y una cartera, un labial y una canasta de hermosas flores moradas. Los objetos mostrados, pueden estar representando la memoria de los seres queridos que quisimos. En el fondo de la pintura se muestra lo que sería una casa sencilla, con piso de madera y una manzana tirada.

Imagen 17. "El idilio" 1946
Oleo s/ lienzo, 76 x 61 cm
Autora: María Izquierdo

En la obra "El idilio" la pintora expresa el amor, en un paisaje extraño parecido a un laberinto, con árboles secos y el cielo entre claro y oscuro. Árboles que forman un camino, con las ramas en forma de brazos y elevadas hacia lo alto, como alcanzando el cielo de la libertad.

En el centro hay dos personas enamoradas sentadas en el brocal de una fuente gris y rematada por una escultura del nacimiento de la diosa Venus, figura que simboliza la belleza del enamoramiento. La mujer lleva una sombrilla elegante de color rosa y orillas bordadas de color negro y está sentada dando la espalda a la escultura. La mujer porta un vestido que le llega hasta los pies de color rosa y el hombre sentado a su lado, porta un traje de gala y zapatos

color negro. A pesar de amor que representa la imagen, el camino de árboles es un camino muerto.

En estas obras de María Izquierdo están presentes los árboles, como ocurre con otras artistas que he seleccionado. Es posible ver que el árbol representa en algunos momentos la libertad o la tristeza, la luz en nuestro camino, nuestra conexión con la vida. Esto es lo que también he querido reflejar en mi obra

Capítulo III. El llamado: Mi vinculación con el Arte

III. I. El comienzo

Cuando niña, era más especial que los demás, ya que se me complicaba hacer las cosas más sencillas, como leer, redactar o hacer operaciones matemáticas. Tenía una maestra que ayudaba aprender de diferente modo a niños que tenían una forma especial de aprender, como yo. Cada niño y niña es diferente, pero en mi experiencia mis compañeros resolvían las tareas de manera fácil y rápida, pero yo me tardaba en entenderlo o resolverlo, pero lo lograba. Pero lo único que no se me complicaba era dibujar. Tan solo con un lápiz y una hoja, podía sentirme libre, aunque claramente no era tan experta, pero sí se entendía lo que estaba transmitiendo en mis dibujos. Hubo personas que observaron los dibujos que realizaba y me decían que tenía un gran potencial a mi temprana edad y que podía llegar a realizar arte. En ese momento no entendía lo que me decían, a mí solamente me encantaba dibujar, porque me ayudaba a comprender las cosas que se me complicaban. Sola aprendí a dibujar, nadie me enseñó, pero yo era más avanzada que otros niños.

Después de comenzar a dibujar, conocí como trabajar con pinturas acrílicas, con las que podía dar vida con colores, a mis dibujos. Conocí que los principales colores son: amarillo, azul y rojo, de los cuales se podía sacar otros colores. Además, utilizar estas pinturas, era más económico y se secaban rápido. Así, desde pequeña en la escuela, comencé a dar color a mis creaciones. En ese momento me desesperaba porque no conseguía lo que quería, entendí que se requería práctica y técnicas. Estos fueron mis primeros acercamientos al dibujo y a la pintura, aun siendo niña.

Pasó el tiempo y cuando llegó el momento de decidir estudiar una carrera, mi interés era ingresar a Diseño Gráfico, pues lo estudiaba un primo, y me llamaba la atención que podía dibujar y aprender otras técnicas como serigrafía. Por la situación económica, no fue posible ingresar a esa carrera, y al buscar otras opciones, a mi mamá le informaron sobre la carrera de Artes Visuales. Así fue que ingresé y conocí que, desde allí, podía aprender muchas técnicas y talleres como grabado, escultura, pintura, dibujo, y me sentí muy cómoda.

La primera obra grande que realicé fue en acrílico, y es la que muestro a continuación. En esta obra, titulada “Mi otra yo” que es un autorretrato, experimenté el conocerme a mí misma.

Realicé bocetos, con la orientación de mis profesores, pero algo que se me dificultó al principio, fue que no me sentía inspirada. Cuando preguntaba a los profesores, ellos no me decían que objetos, o qué imágenes plasmar en mi obra, sino que debía explorar mi inspiración. Al principio desesperante ver el lienzo blanco, y no saber qué realizar.

Imagen 18. “Mi otra yo” 2019
Acrílico s/ Lienzo, 60 x 60 cm
Artista: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro

En la obra “Mi otra yo” se muestran dos mujeres con la misma cara, pero diferentes expresiones. Al frente una mujer de mirada fija hacia el frente y cejas profusas y unidas, expresa su gran fuerza de voluntad. La otra mujer, con ojos rojos y manos alargadas, expresa cierta maldad y al abrazar a la primera, muestra el intento por manipularla. Para realizar esta obra, me colocaba frente al espejo por mucho tiempo, y lograba ver mi otra personalidad, la de una mujer astuta y sin miedo de nada. De pronto al pintar, me di cuenta que estaba pintando a dos personas que eran yo misma, con objetos como una flor/sol en la frente de una de las

Las mujeres y las unicejas que me hacían identificarme con la artista Frida Kahlo. En el fondo quise representar en la oscuridad la naturaleza muerta. Al terminar la obra, me pareció que era semejante a la pintura “Las dos Fridas”, de la mencionada artista.

Conforme fu conociendo más técnicas, comencé a experimentar más sobre el arte. Cada obra uno que realicé fue inspirada en la naturaleza. También tenía en mente rostros de mujer y animales, entre otras figuras.

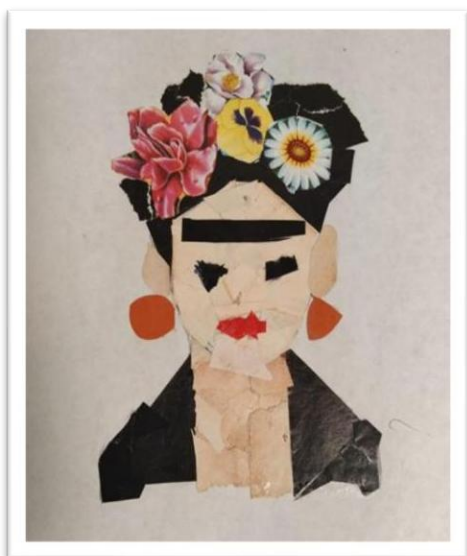

Imagen 19. “Collage de revista Frida”
15 x 15 cm
Artista: Cassandra Guadalupe Grajales
Alfaro

Imagen 20. “Impresión de collage”
15 x 15 cm
Artista: Cassandra Guadalupe Grajales
Alfaro

Con otra técnica que me pareció interesante, y que consistía en pegar pedazos de revistas, realicé las obras “Collage de revista Frida” e “Impresión de collage”. Otras técnicas que realizamos, fue la pintura en óleo para pintar en madera, papel o lienzos. Esta técnica para mí fue más difícil, pero trabajarla, aunque debe seguir practicando para perfeccionarla.

Imagen 21. “Flor muerta” 2019
Café s/ papel, 15 x 20 cm
Artista: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro

En esta obra, “Flor muerta”, muestro una flor con dos hojas, que florece de un cráneo. Entre los pétalos de la flor aparece un ojo, refiriéndome a un alma que sale un cráneo muerto que se va derritiendo, al mismo tiempo que se aferra con sus raíces. Las partes blancas de alrededor, expresan la iluminación. Esta obra se inspira en mi gusto por observar cosas raras, por ejemplo, cómo las flores pueden crecer de un objeto, incluso entre los huesos de los animales.

Imagen 22. “Maceta”, 2022
óleo s/ papel, 50 x 50 cm
Artista: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro

En esta obra “Maceta”, muestro como en los jarrones viejos crecen plantas, aun con poca tierra y agua, es una muestra de que quieren sobrevivir. En el fondo oscuro, aparece una neblina, mientras que flores rojas y una hoja salen del jarrón, en el que se encuentra un enorme girasol con líneas negras y hojas.

Imagen 23. “Señor jirafa” 2022
óleo s/ madera, 35 x 60cm
Artista: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro

En la obra “Señor jirafa”, se muestra una jirafa vestida con ropa azul marino y manchas en su cuerpo. Con su mirada, expresa que observa a su alrededor con la conciencia de lo que está ocurriendo en su mundo, en el que los animales son ahora humanos y los humanos son animales. En el fondo, el cielo con nubes que formas diferentes figuras y el pasto verde que se ilumina a su alrededor.

III. 1.1. Ejercicios

Imagen 24. Ejercicio 1/10, “Escala de grises”
2021

Acrílico s/ papel, 50 x 50 cm

Artista: Cassandra Guadalupe. Grajales Alfaro

La realización de ejercicios como parte de mi formación fue muy importantes para poder maniobrar las técnicas y mejorarlas. Estos ejercicios se realizaban con la finalidad de mejorar la coordinación, el desarrollo de nuestra imaginación y permitir que nuestros pensamientos se expresaran. Esto ayudó también al desarrollo de mi proceso creativo. En ocasiones me desesperaba o me disgustaban mis creaciones, pero aprendí de mis profesores, que no era necesario que salieran a la perfección, sino que ejercitáramos para ir mejorando. Debo decir que me ayudó mucho el ejercicio de la escala de grises, en la

que se mezcla pintura blanca con la negra. Esta técnica la utilicé para lograr un autorretrato, a partir de una fotografía, y me permitió manipular y plasmar las sombras. Lo que quise plasmar en ese autorretrato es mi rostro, con colores pálidos, desviando la mirada hacia otro lugar para representar cómo desde mi adolescencia reflexionaba sobre qué ocurriría después de la muerte. Me represento con cabellera negra y larga, amarada con un listón y una blusa clara.

Como mencioné antes, al inicio de mi proceso, usaba más los acrílicos porque era lo más fácil para mí, al secar rápido, me permitían avanzar en los trabajos solicitados. Si utilizaba otra técnica y dejaba de pintar, al retomar la obra y volver a mezclar, es difícil lograr los mismos tonos. En ese caso es necesario iniciar nuevamente o seguir mezclando hasta lograrlo. También practicaba el dibujo o la pintura del cuerpo desnudo de una modelo. Este ejercicio era un reto porque debíamos pintarlo sin detenernos, aun cuando la modelo hacia diferentes poses.

Imagen 25. Ejercicio 2/10, Modelo,
2022
Acrílico s/ papel

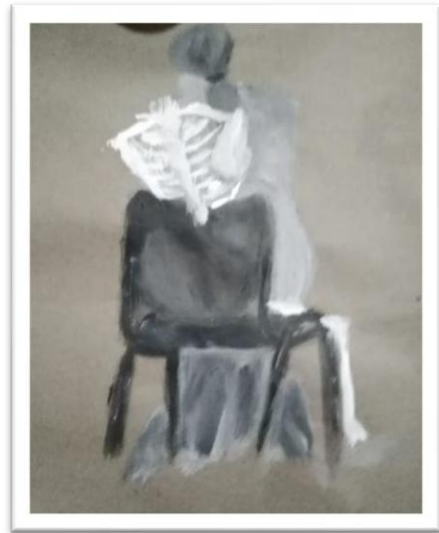

Imagen 26. Ejercicio 3/10, modelo escala
de grises, 2022
Acrílico s/ papel

En este tipo de ejercicios, lo primero que hacía era plasmar los detallitos, pero aprendí de uno de mis profesores que debo pintar sin despegar el soporte en el que lo estoy realizando y perder el miedo a que quede mal, pues luego puedo regresar a trabajar los detalles. Es como si trabajáramos capa, tras capa, hasta llegar que esté listo.

Imagen 27. Ejercicio 4/10, Modelo con
objetos, 2022
Acrílico s/ papel

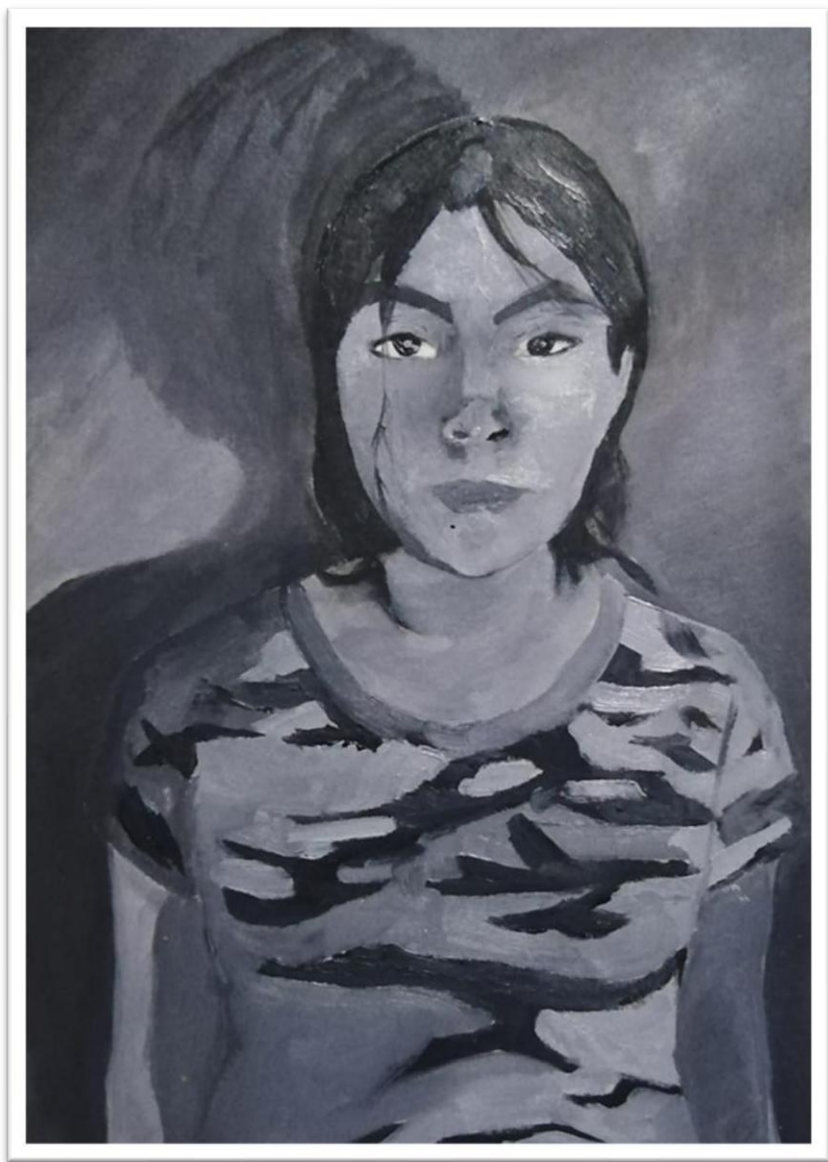

Imagen 28 Ejercicio 5/10, "Autorretrato", 2022
Oleo s/ papel, 20 x 20 cm
Artista: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro

Después de mucho ejercitar esta técnica, la fui mejorando. Otra de las técnicas que me encantó, fue la de gises al pastel. Utilizamos papel Kraft y un pañuelo, y el ejercicio consistía en hacer un dibujo, a partir de la impresión de una fotografía. En este caso, fue un pájaro. Debo admitir que al principio vía a mis compañeros cómo lo realizaban y quería copiarles, después comprendí que eso era un error pues cada uno tenemos un estilo propio al dibujar. Este fue uno de los mejores ejercicios, y pude utilizar mis dedos para difuminar y al realizar muchas prácticas, logré dibujar más rápido y con más paciencia.

Imagen 29 Ejercicio 6/10 “Pájaro” 2020
Gises s/ papel Kraft, 40 x 50 cm
Artista: Cassandra Guadalupe Grajales
Alfaro

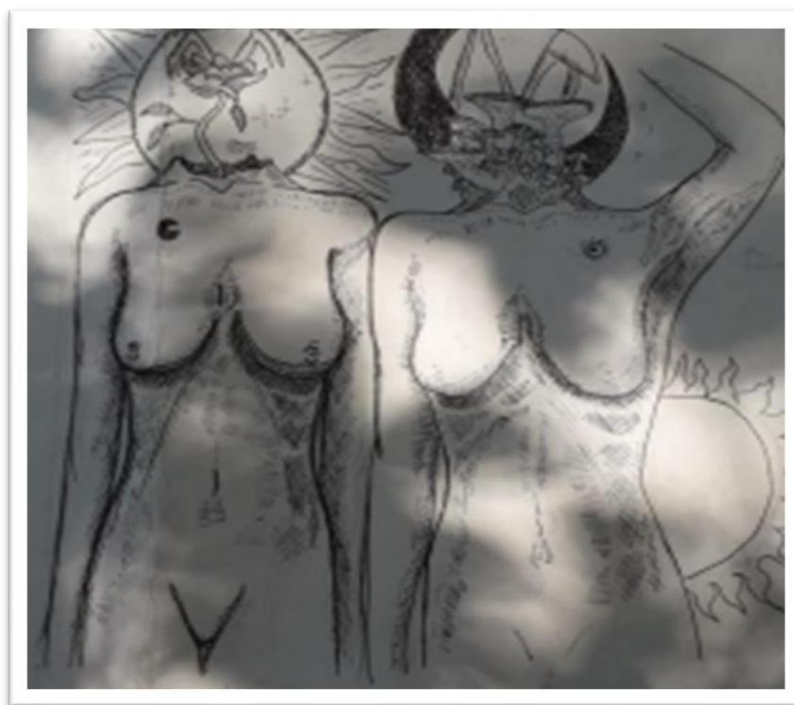

Imagen 30 Ejercicio 7/10, “Las hermanas”, 2020, 20 x 25 cm
Autora: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro

Una de las técnicas que todos conocemos desde pequeños, es hacer dibujos con papel y un lápiz, pero en mi caso, fue importante practicar mucho este ejercicio en esa técnica, hasta que logré saber cómo dibujar el cuerpo humano, sus ángulos y poco a poco lo pude realizar de manera natural.

Imagen 31. Ejercicio 8/10, Silueta de flores, 2024
 Autora: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro

En este ejercicio que llamé Las hermanas, se presentan dos mujeres exhibiendo sus cuerpos con un aspecto extraño. Las figuras son alumbradas por la luz del, con un efecto a contra luz. Aparece una de las cabezas con una flor que sale del cuello con orejas, mientras que la otra cabeza tiene la mitad de la luna con unos hongos en el cuello. Para mí, transmite la fuerza y la bondad. Empecé a interesarme el cuerpo femenino, la luna y el sol pensando en cómo sería el universo.

Imagen 32. Ejercicio 9/10, Silueta de hojas, 2024
 Autora: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro

En el siguiente ejercicio, se muestra una ilustración que presenta un delicado diseño de flores sobre una superficie blanca, destacando la belleza y la simplicidad de la naturaleza. Las flores contrastan elegantemente con el fondo blanco, creando una composición visualmente atractiva.

En el siguiente dibujo, Silueta de hojas, me basé en las sombras que da el sol a unas flores. Observé toques llamativos, cuando una flor colocada debajo del sol,

muestra y puedo imaginar su silueta. Dibujarlo fue difícil para mí; sin embargo, pude vencer este desafío. Se hace difícil porque el sol se oculta rápidamente y es necesario considerar su posición para capturar la imagen de las flores. En este ejercicio, logré capturar la posición perfecta del sol, lo que me permitió dibujar las flores con mayor precisión. Utilicé una planta con hojas hermosas, como referencia y comencé a dibujar con una sola hoja. Este ejercicio me ayudó a mejorar mi técnica y a capturar la belleza de las flores bajo la luz del sol.

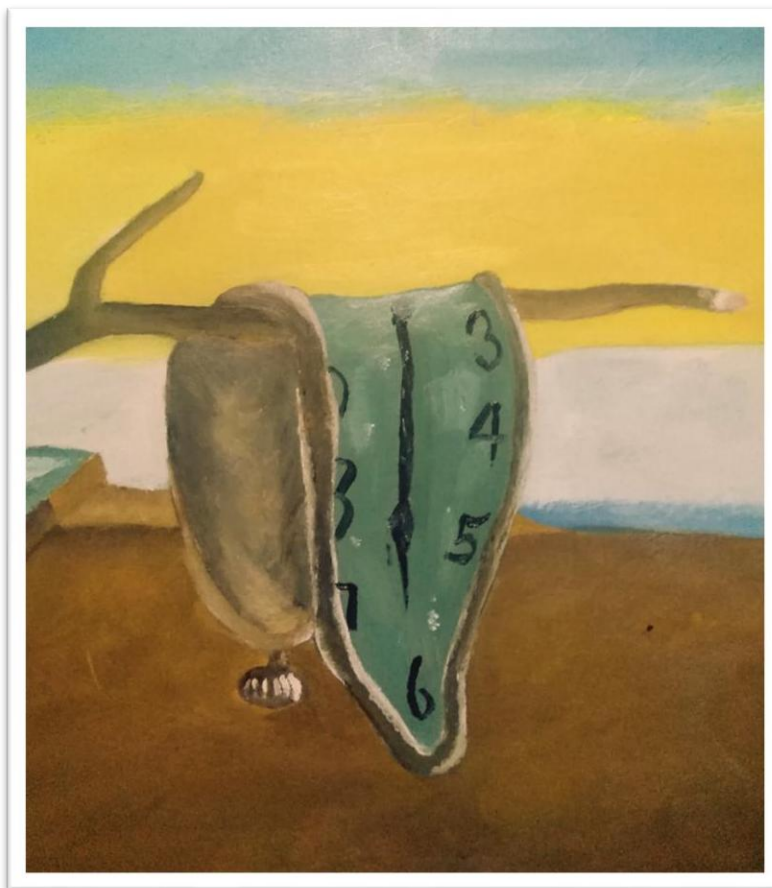

Imagen 33. Ejercicio 10/10, “Estudio de Dalí”, 2021, 25x25 cm

En este ejercicio me interesó reconocer en otros maestros algunas de las rutas estilísticas que podría desarrollar en mi obra. En este caso, me interesó hacer un acercamiento al surrealismo de Salvador Dalí, lo que me ayudó a entender cómo las imágenes transmiten conceptos complejos. Me di cuenta que un rostro pintado puede ser como un árbol blando, que cambia con el tiempo, y cómo esa transformación puede ser un reflejo de la complejidad de la experiencia humana. Este descubrimiento me ha ayudado a expandir mis propias posibilidades creativas y a explorar nuevas rutas estilísticas en mi obra.

III. 2. Mi creatividad

En mis inicios como artista, me inspiré en rostros y animales. Me preguntaba cómo sería si los humanos tuvieran rasgos animales, influenciada por los mitos de terror y las historias que escuchaba. Comencé a explorar esta idea a través de mi arte, creando obras que fusionaban características humanas y animales.

Pronto me centré en los retratos, particularmente de mujeres, ya que me atraía la diversidad de tonos de piel y la complejidad de sus facciones. Me gusta experimentar con diferentes tonos y matices para capturar la esencia única de cada persona.

Mi objetivo es que mis obras transmitan mensajes ocultos que inviten a la reflexión. Cada pieza es una invitación a descubrir algo nuevo, a explorar las conexiones entre humanos y animales, y a apreciar la belleza en la diversidad

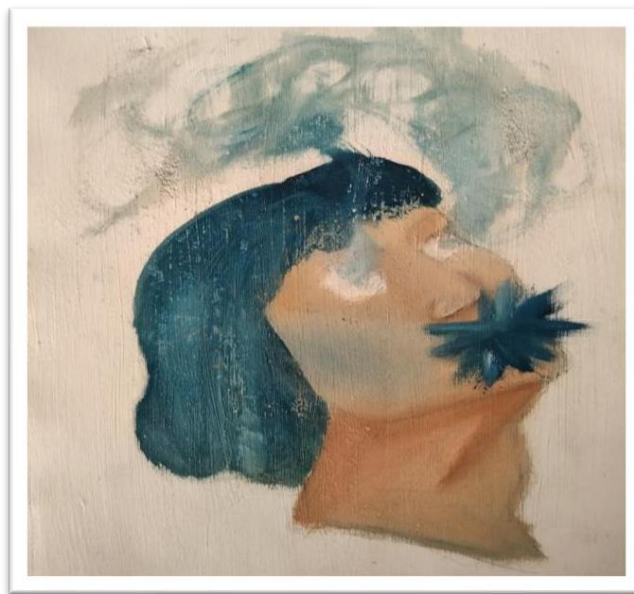

Imagen 34. “Chica azul” 2022
oleo s/ papel, 10 x 10 cm
Autora: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro

En esta obra, pinté a una mujer con la cabeza mirando hacia arriba. De los ojos blancos sale humo hasta atrás de su cabeza. Una flor azul sale de su boca y cabello empieza a cambiar al

color azul, lo que expresa que la mujer está poseída por la naturaleza, mostrándose como un espíritu puro.

En algún momento, me di cuenta que practicaba mucho los ángulos de los rostros y no solo eso, también noté que en algunas de mis obras tapaba los ojos de los rostros. Esto no quería decir que no supiera pintar los ojos, aunque sí me era difícil hacerlo. Pensé que tapaba los ojos, por algún motivo. Algunas personas que observaban mis pinturas por largo rato, se preguntaban sobre el motivo de que los ojos estuvieran tapados. En una ocasión, una persona me dijo que esto le llamaba la atención, y que tal vez podría estar expresando alguna experiencia pasada, que quiere ocultarse ante los demás.

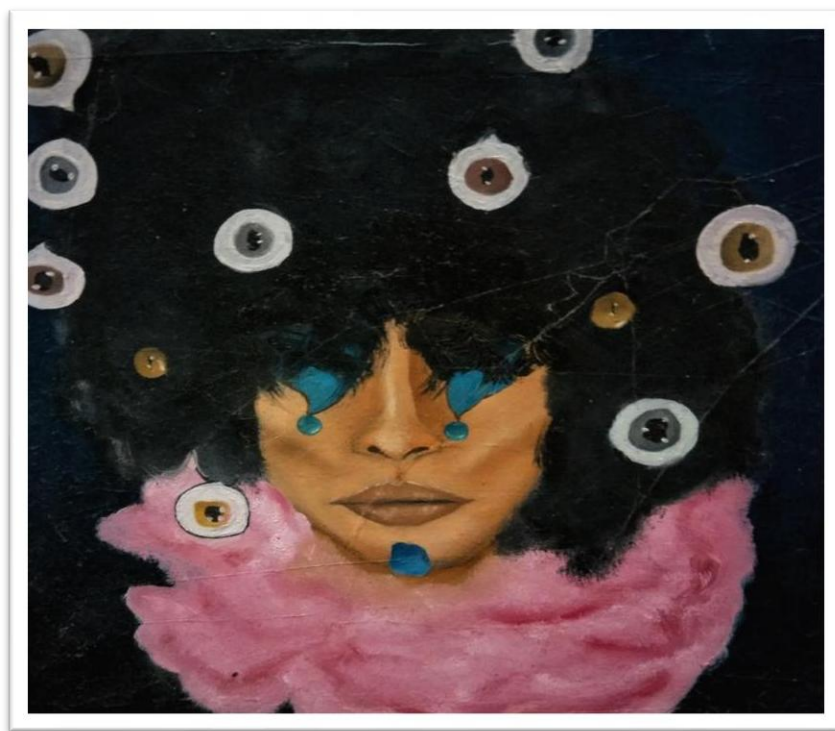

Imagen 35. “Hombre payaso” 2021
Óleo s/ Lienzo, 40x40 cm
Autora: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro

En la obra Hombre payaso, se muestra un retrato en el que aparece el rostro de un personaje, con mascada rosa. Al centro de la composición cuelgan figuras circulares, como ojos que miran al frente, mientras parecen caer o estar suspendidos frente al rostro que no muestra su mirada, que tiene los ojos tapados. Esta obra expresa mi experiencia de niña, ya que me daba miedo ver a los payasos, sentía sus miradas hacia mí.

En mis obras quería lograr algo distinto, que fuera algo único, por eso hacía combinaciones raras, y a la vez antiguas. Siempre usaba tonos oscuros y fríos, ya que me llaman mucho la atención las saturaciones. Buscaba mi propio estilo, traté que mis pinturas fueran realistas, pero al ver los resultados eso aún no se lograba. Intenté por varias técnicas, pero el resultado era el mismo. Con el paso del tiempo y al practicar más, lograba que mi obra mejorara.

Imagen 36. “Ciegas” 2021
Óleo s/ Lienzo, 10 x 10 cm
Autora: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro

En la obra “Ciegas”, se muestra la silueta de una mujer, con una venda blanca en los ojos. De su boca roja intenta aparecer un ojo, a su lado una sombra y un pañuelo en la cabeza cubriéndola. Esta pintura expresa el temor que muchas personas tienen de ser identificados.

Otra de las pinturas que realicé fue ésta, “La campana de la libertad”, para representar la conmemoración de la independencia de México que se celebra en el mes de septiembre. Esta obra representa la lucha por la libertad, mostrando el ángel y la campana como elementos en donde inició el proceso histórico de independencia. Los listones en los colores verde, blanco y rojo que representar a la bandera de México y su honor. Quise plasmar la figura de una mujer en la punta de una torre, por ser las mujeres a quienes generalmente no se les reconoce, y las campanas que, para mí, recuerdan el sonido de ellas que escucho desde mi casa, un sonido de libertad. Fue un poco difícil porque estaba más adaptada a pintar rostros.

Algo que ha sido complicado para mi proceso es la aplicación de los fondos, decidir los colores que permitan destacar la figura, al mismo tiempo que combinen. Para ello, trato de imaginar los tonos que se verían mejor, porque por lo general utilizo un solo tono, para hacer más vívida la obra. Desde mi infancia, en mis obras he tratado de expresar mis experiencias personales.

Imagen 37. “La campana de la libertad” 2023
oleo s/ lienzo, 20 x 30 cm
Artista: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro

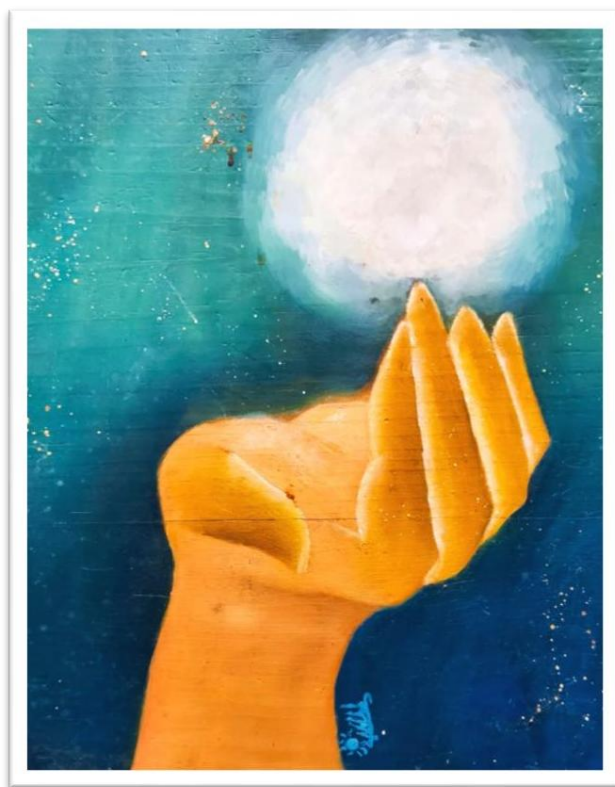

Imagen 38 “El resplandor”, 2022
oleo s/ madera, 40 x 40 cm
Artista: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro

Por ejemplo, en la obra “El resplandor”, coloco la luz como algo simbólico en nuestras vidas, como el temor que sentimos por el futuro. Conforme iba realizando más obras, más creatividad tenía en mente y no solamente eso, sino que también fui mejorando al pintar rostros, otros objetos e incluso el cuerpo, la luz y las sombras. Comprendí que trabajar la luz, al igual que las sombras era importante, pues recuerdo que una persona mencionó que “si no existiera la sombra, entonces no existiría vida, porque la sombra la produce la luz”. Esto refiere también a la importancia de utilizar varios tonos.

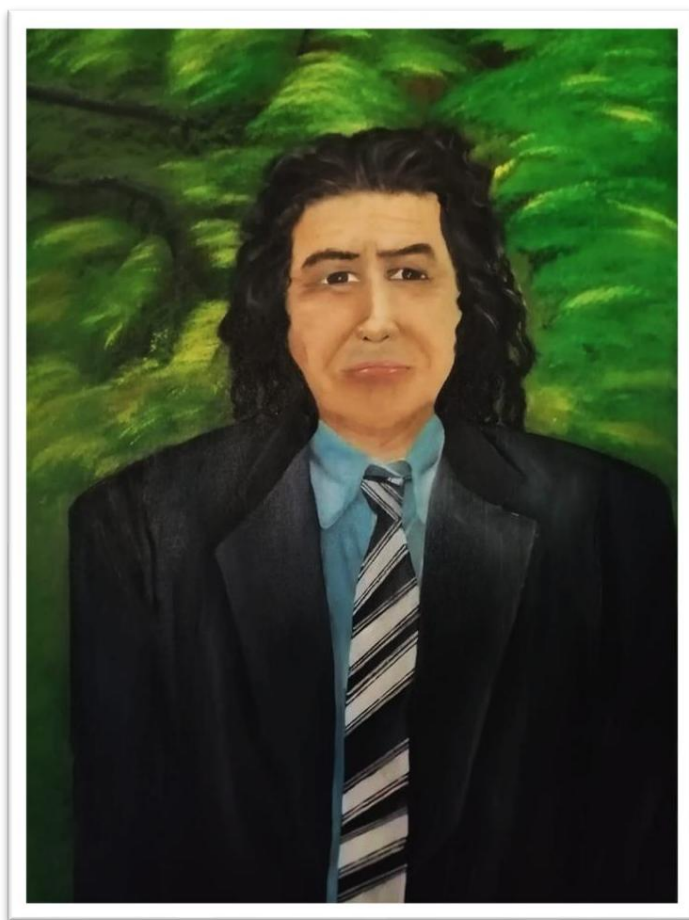

Imagen 39. "Fernando" 2022
Oleo s/ lienzo, 60 x 60 cm
Artista: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro

En este retrato que titulé Fernando, se muestra a un hombre con aspecto elegante, acompañado con su corbata de rayas, camisa celeste, cabello largo hasta el cuello y su mirada hacia el frente que denota seguridad y confianza en sí mismo. El fondo está lleno de hojas y ramas verdes. Esta obra es la primera, en la que pinto un cuerpo casi completo de un hombre. Me llevó días y sus horas para terminarlo, pero ahí comprendí que he mejorado mucho en la realización de mis pinturas. En esta obra, tenía la conciencia de lo que hacía, sobre la elección de los tonos, las posiciones y otros aspectos; aunque claro, sigo practicando.

III. 2. 1 Belleza salvaje

Llegó un momento donde el arte parecía ser el único centro en mi vida. Todo giraba alrededor de mis pinceles y pinturas. Mi dormitorio se llenaba de fragancias de aguarrás y barniz, el olor a óleo se había impregnado en cada esquina de mi cuarto. Había memorizado tantas técnicas y había practicado por horas, moldeando figuras y transformado el carbón en retratos. Siempre que tomaba un lienzo en blanco, no importaba cual fuese mi objetivo, si el propósito era pintar algún paisaje o prácticas de figuras; mi mente siempre terminaba realizando un autorretrato.

En la obra “Mujer ojos”, represento una figura femenina escondida en el tronco de un árbol, o un rostro muy particular dentro de las figuras; quizá una mirada triste y trenzas largas. Pareciese que donde pusiera un poco de color, estuviera dejando un fragmento de mí y mi naturaleza.

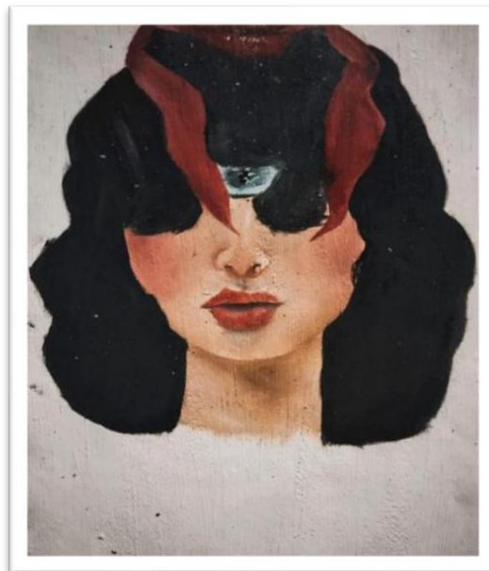

Imagen 40. “Mujer ojos” 2022
óleo s/ papel, 10 x 10 cm
Artista: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro

Los retratos que realizo con la mirada cegada corresponden a una serie de imágenes dónde me cuestiono los límites de la realidad visible y la subjetividad, es decir, al interior de nosotros mismos, nuestras emociones. La figura del cíclope, como personaje mitológico que con su único ojo nos refiere al universo de lo unívoco, un solo pensamiento, un solo paradigma.

Muchas veces, aunque cambiemos de opinión, nuestro pensamiento obedece a una sola mirada.

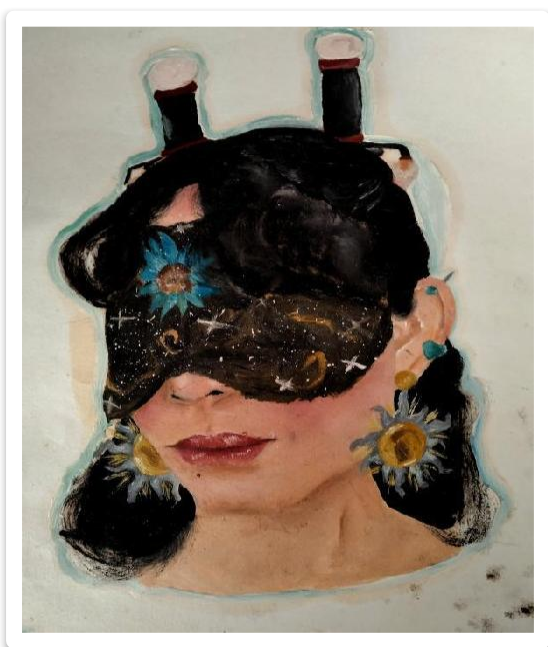

Imagen 41 "Sol" 2022
Oleo s/ papel, 35 x 30 cm
Artista: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro

En la mayoría de mis retratos son personas conocidas y en algunas me represento a mí misma. Cuando estaba realizando estas pinturas fue inspirada por las mujeres que tiene un carácter fuerte, mientras estaba pintando el rostro quería que se viera más salvaje, fue entonces que cada una tenía sus accesorios y representaba, la flor como símbolo de sabiduría, el sol de la protección. En esta imagen llamada Sol, se reitera la flor como un ojo al centro, en la frente.

Imagen 42. “Ojos de flores” 2022
Oleo s/ papel, 35 x 30 cm
Artista: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro

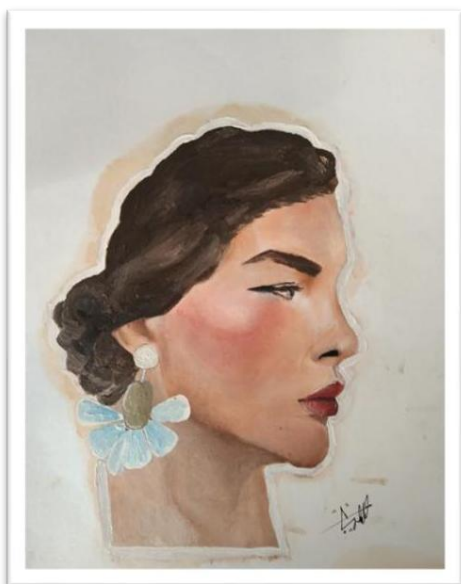

Imagen 43. “Mujer Guerrera” 2022
Oleo s/ papel, 35 x 30 cm
Artista: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro

La metáfora de las flores como ojos, que nos permiten mirar, pero nos secan, en este caso no nos impiden mirar, sino por el contrario, nos ofrecen distintas miradas hacia el interior, hacia nuestro cuerpo, nuestra naturaleza.

En ocasiones, no tenía un lienzo disponible para pintar, así que decidí utilizar papel grande. Sin embargo, pronto me di cuenta de que el pigmento se traspasaba a través del papel. Fue entonces cuando recordé una pintura llamada 'gesso', que se utiliza para imprimir lienzo y papel. Esto me permitió continuar con mi obra.

Mi inspiración para esta pintura provenía de las flores, que me parecían radiantes y como si fueran ojos que nos invitaban a mirarlas. Es por eso que decidí representar a la mujer con flores en sus ojos. En esta obra, las flores habitan el cuerpo de la mujer, y al situarse en diferentes partes, ofrecen metáforas distintas de la mirada. Por ejemplo, cuando aparecen como aretes, prendidos de la oreja, simbolizan el guardián del sonido, como ojos que escuchan a la naturaleza.

Al realizar rostros de mujeres me sentía segura, sabía exactamente lo que quería hacer, no tuve problemas en los tonos de pieles. La paleta de colores es suave y sutil, con tonos cálidos en la piel y contrastes fríos en los pendientes.

Imagen 44. "Flor blanco" 2022
Oleo s/ papel, 35 x 30 cm
Autora: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro

En el medio de la pintura una mujer, acompañada con una flor, simbolizando su tercer ojo, su fortaleza, su bello cabello de rizos ocultando el rostro de la mujer morena, mientras que sostiene una flor en su boca.

III. 2. 2. Fotografiarte

Tomar fotografías es una parte fundamental de mi proceso creativo. Me ayudan a realzar ideas y a visualizar mis obras. A menudo, hago varios bocetos hasta que llego al objetivo que quiero plasmar en el lienzo. La naturaleza es una gran fuente de inspiración para mí, y me maravillo de sus bellezas y detalles. Cuando me falta inspiración para un dibujo, recorro a mis fotografías. Reviso las imágenes que he tomado y busco algo que me llame la atención. A veces, tomo muchas fotos para un solo dibujo, ya que quiero capturar diferentes posiciones y efectos de luz. Si no me gustan los resultados, borro las fotos y vuelvo a intentarlo hasta que estoy satisfecha.

La fotografía también nos permite experimentar y explorar diferentes estilos y técnicas. Podemos jugar con la luz, la composición, el enfoque y otros elementos para crear imágenes únicas y personalizadas. Además, la fotografía puede ser una forma de contar historias y transmitir emociones. Al capturar un momento o una escena, podemos evocar sentimientos y recuerdos en los demás.

Al revisar nuestras fotos, podemos reflexionar sobre nuestros pensamientos, sentimientos y experiencias, y ganar una mayor comprensión de nosotros mismos. Normalmente, se enfoca en fotografiar a los animales, especialmente a aquellos con colores y detalles fascinantes, como los colibríes. Es un placer verlos revoloteando alrededor de las flores, y me maravilla la forma en que sus alas brillan y cambian de color con la luz del sol. Las líneas y patrones que se forman en sus alas son como si hubieran sido pintados por un artista.

Pero no solo los colibríes me fascinan. También me gustan otros insectos que tienen su propia belleza única. Algunos pueden parecer raros o extraños, pero es esa rareza lo que nos llama la atención. Otros, sin embargo, pueden asustarnos, pero incluso en esos casos, hay algo fascinante en su apariencia y comportamiento.

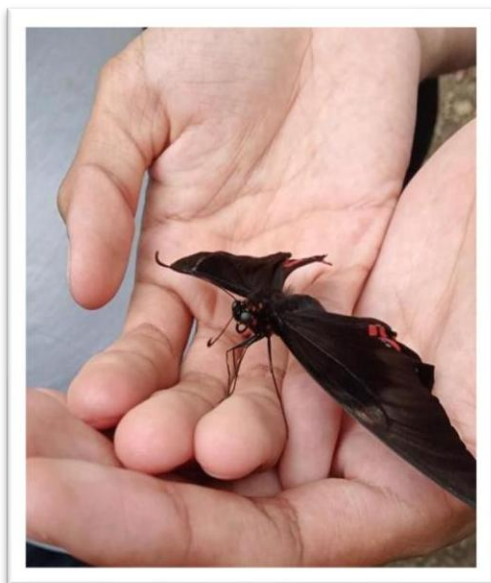

Imagen 45. Registro de fotografía. Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro, 2022

La mariposa, con sus delicadas alas, es un símbolo de libertad y belleza. Sus colores y tamaños variados me fascinan, y me recuerdan que la vida es frágil y efímera. Por eso, tomé estas fotografías, para capturar su belleza única y eterna.

Me llama la atención la forma en que se forman figuras y patrones en sus alas, como si fueran obras de arte naturales. Recuerdo cuando mi jardín era un refugio para mariposas de diferentes especies. Intenté agarrar una, pero con cuidado, ya que sus alas son delicadas y frágiles. Me sorprendió cómo sus alas se manchaban cuando las tocaba, como si fueran pinturas frescas en un

lienzo.

Tomé esa foto no solo por su belleza, sino también porque representa el alma de alguien o algo. Incluso en una mascota, como mi gato fallecido. Recuerdo que una mariposa de color celeste pequeña salió de su tumba, como si se estuviera despidiendo y dirigiendo hacia el cielo. Ese momento me inspiró para crear una obra de arte, aunque no sabía exactamente cómo plasmar la mariposa en mi lienzo.

Imagen 46. Registro de fotografía. Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro, 2021

ángulo desde la que se toma. Por ejemplo, en estas fotografías se muestran los hermosos colores y detalles. Las plantas parecidas a un árbol con sus grandes hojas verdes, creciendo desde las piedras y detrás una hoja blanca, como si fuera el lienzo blanco, y en medio la plantita.

Imagen 47. Registro de fotografía. Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro, 2022

partes. La imagen de las manos sosteniendo las hojas simboliza protección hacia los seres

En la manera que iba registrando fotografías de cualquier objeto, lo hacía como un ejercicio, para luego observar cada detallito. También me ha ayudado a identificar de qué colores se compone. La última vez que realicé una obra sin la ayuda de una foto para poder guiarme, al principio iba bien, pero al llegar los colores y especialmente a los tonos de piel, no sabía en qué dirección debería ir la luz. Cuando se toma una fotografía, ésta muestra en donde va la luz, dependiendo del

Aunque no soy muy fotogénica y nunca me ha gustado salir en las fotos, algunas veces me tomo fotografías. Sin embargo, siempre busco la forma de ocultar mi rostro, ya sea con mi cuerpo o con un velo. En cambio, cuando creo una pintura, prefiero pedir ayuda a un modelo para saber cómo quedaría la composición. La luz del sol es fundamental para mí, ya que busco capturar la forma en que ilumina y crea sombras en mis temas. Si quiero una foto clara y detallada, debo actuar rápido antes de que el sol se oculte.

En una de mis fotos, tenía la idea de sostener hojas y mostrar cómo la planta había invadido su entorno, incluso hasta el suelo. Me fascinaban los colores de las plantas y la forma en que la luz se dirigía a algunas

vivos. A veces, tomo fotografías sin pensarlo mucho, y cuando las reviso, quedo sorprendida por la calidad de las tomas. Esto me ha ayudado mucho a generar ideas para mis obras.

Imagen 48. Registro de fotografía. Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro, 2021

La última fotografía que tomé fue especialmente sorprendente. Capturé una flor que había crecido desde el suelo sin que nadie se diera cuenta, y que había alcanzado una forma única, con pétalos blancos que brotaban de su centro. Aunque inicialmente pensé en utilizar esta foto como referencia para una obra, finalmente la descarté, ya que no me convencía del todo. Quería algo más representativo.

III. 2. 3. Bocetos

En este apartado presento las diferentes etapas del proceso de creación de mi obra. Para este trabajo desarrollé ocho piezas pintadas al óleo. Me interesa mostrar la creación de los bocetos, como etapa inicial de cada obra, y cómo fueron transformándose las obras, hasta llegar al fin de su realización. Los bocetos son importantes porque me permitieron tener la idea original y plasmarla, pero también ir modificando de acuerdo a lo que quería expresar con cada obra. En el siguiente apartado, 3. 2 muestro los procesos y el apartado 3.3, las obras terminadas.

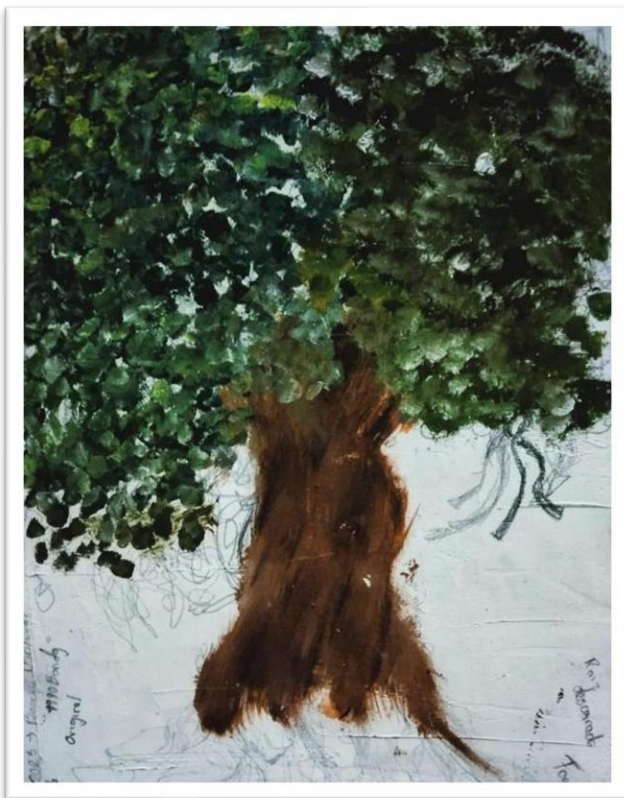

Imagen 49. Bocetos 1/7 Árbol, 2022,
Artista: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro

Hice varios bocetos de árboles, de la luz donde va apuntando, y la forma que voy observando de sus troncos y ramas. Me interesa mucho cuando están torcidos, y las hojas, ya que me sorprende sus tamaños, algunas son pequeñas y otras grandes.

Realicé estos bocetos para darme una idea para plasmar una obra mía, claramente hice diferentes técnicas para ver cual me gustaba o cual le quedaba, que sería: verdaccio o verdacho, oleo, carboncillo, café, lapicero y acrílico. Todo esto surgió a partir de las fotografías que hacía, donde unía las fotos para lograr la representación que quería plasmar, y una

vez que lo obtenía, entonces empezaba a hacer los bocetos. Si éstos no quedaban a mi gusto, hacia otros hasta llegar el indicado. Siempre me gustaba hacer bocetos en diferentes técnicas, porque quería ver qué colores quedarían mejor y también experimentaba los diferentes tonos.

En este boceto, representé un árbol común con hojas brillantes, inspirado en mi propio árbol y en las fotografías que había tomado. Mi fascinación por el árbol comenzó cuando empecé a

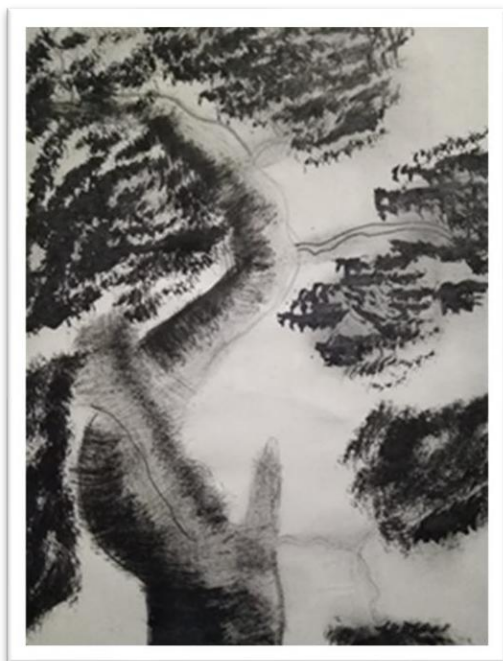

Imagen 50. Boceto 2/7 Carboncillo, 2023
Artista: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro

preguntarme por qué me sentía reflejada en él. Esta curiosidad me llevó a dibujar el árbol en diferentes formas y a reflexionar sobre su belleza.

Mientras observaba mi cuerpo y el árbol al mismo tiempo, me sentí tranquila y conectada con la naturaleza. Decidí pintar el árbol al óleo, utilizando una variedad de colores para capturar su belleza. A medida que pintaba, seguía preguntándome: Si los árboles son hermosos sin importar su forma, ¿por qué las mujeres no pueden serlo también?

Aunque este boceto experimentó algunos cambios en el proceso de creación, sigue siendo una representación auténtica de mi conexión con

la naturaleza y mi reflexión sobre la belleza femenina.

Después de un período de reflexión, decidí explorar una nueva idea para mi obra. Anteriormente, había estado creando rostros de mujeres con elementos de animales, pero sentía que no era lo suficientemente auténtico. Quería crear algo que reflejara mi estilo y mi visión.

Mi inspiración llegó al observar la forma en que los troncos de los árboles se enrollan y se curvan. Me recordó la flexibilidad y la belleza del cuerpo femenino. Empecé a hacer bocetos, explorando la relación entre los árboles y las mujeres.

Imagen 51. Boceto 3/7 Arboles verdaaccio (verdacho), 2023
Artista: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro

Mi idea inicial era crear un cuadro grande con troncos de árboles rodeados de mujeres acostadas. Sin embargo, después de reflexionar sobre ello, decidí que quería algo más sutil y simbólico.

Cada vez que me levantaba tenía en mente sobre el tema: árbol y mujer, en el que mostrara su belleza. Cambiaba algunas cosas y empezaba haciendo nuevos bocetos, aunque claramente no me desviaba del elemento principal.

Comencé a experimentar con diferentes técnicas y materiales. Mi segundo boceto fue realizado con tinta china, y sin pensarlo mucho, dibujé una forma que se convirtió en una mujer dentro de un árbol. Agregué algunas manchas negras que se convirtieron en hojas.

Mi tercer boceto fue similar, pero esta vez utilicé óleo con la técnica del verdaccio para resaltar la forma de la mujer dentro del árbol. También agregué un velo transparente con forma de hojas que se extendía desde las ramas del árbol. A lo largo del proceso, seguí reflexionando y experimentando, y nuevas ideas seguían llegando. Sin embargo, no descarté mis bocetos anteriores, ya que sabía que podrían servirme como guía en el futuro.

Imagen 52. Boceto 4/7 Lapicero, 2024
Artista: Cassandra Guadalupe Grajales
Alfaro

La cabeza de la mujer, fusionada con el cabello, simboliza la fuente de mis ideas y mi expresión. Las raíces del árbol, que se entrelazan con el cabello, representan mi conexión con la tierra y mi herencia. Mi objetivo era representar la fuerza y la belleza de las mujeres, así como la sabiduría que se adquiere con el tiempo y el crecimiento. En un principio, pensé que las raíces salieran de la boca de la mujer, pero no me convencía del todo. Quería crear algo más único y representativo.

Los bocetos fueron fundamentales en mi proceso de reflexión y creación. Me permitieron explorar diferentes ideas y emociones, y me ayudaron a concentrarme y a encontrar la paz.

Imagen 53. Boceto 5/7 Carboncillo 2, 2023
Artista: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro

En este penúltimo boceto, decidí cambiar la composición y agregar más detalles. Tanto como los árboles que son mis referencias al dibujar, los rostros de las mujeres que aparecen en la imagen simbolizan la unión, la valentía y la libertad de mi linaje. Sus cabellos se entrelazan con las raíces del árbol, creando una conexión profunda entre la naturaleza y la feminidad.

Este boceto fue realizado con carboncillo, y me permitió explorar la textura y la profundidad de la imagen.

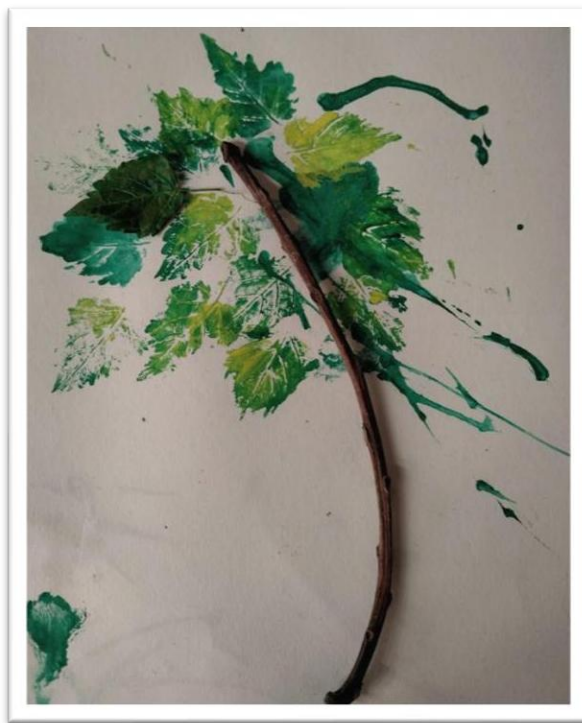

Imagen 54. Boceto 7/7 Acrílico con rama, 2024
Artista: Cassandra Guadalupe Grajales. Alfaro

Este último boceto es una combinación de técnicas. En él plasmé la representación de una figura de flor formada por hojas. Utilicé pintura en acrílico y el pegado de hojas naturales. Al despegar las hojas naturales del papel, quedaban impresos los detalles y las texturas. Repetí varias veces para lograr diferentes escalas de color.

Las impresiones de las hojas indican un intento de representar directamente el mundo natural, mientras que las salpicaduras de pintura añaden un elemento de expresión personal, proceso creativo espontáneo y alegre. La simplicidad del trabajo y el uso de materiales naturales hacen que la pieza sea sencilla pero encantadora, y evoca una sensación de inocencia y alegría.

Al crear este boceto, inicialmente consideré incorporar elementos adicionales más allá de la pintura. Sin embargo, después de varios días de reflexión, decidí descartar esa idea y enfocarme en la pintura. Quería que mi obra reflejara mi propio estilo y técnica, sin sentirme obligada a fusionar elementos que no me permitiera expresarme de manera auténtica. Además, quería sentirme cómoda y relajada durante el proceso creativo. La pintura es un medio que me

permite expresarme de manera intuitiva y emocional, y no quería complicar el proceso con elementos adicionales que podrían distraerme de mi visión artística.

III. 2. 4. Los procesos

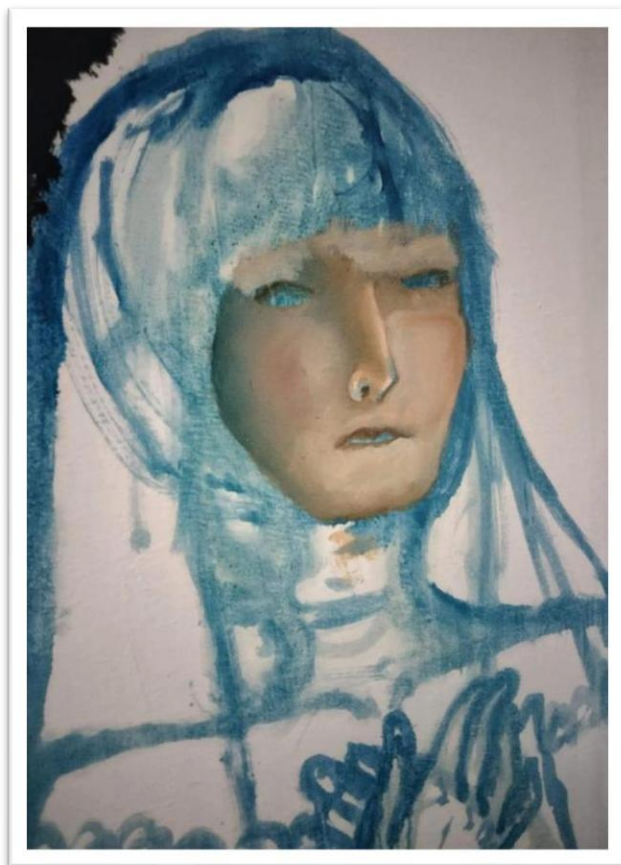

Imagen 55. Registro de proceso de la obra “Cherri” 1/4,
2024

Artista: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro

La creación de mi tercera obra, que se titula “Cherri”, fue un proceso de descubrimiento, ya que me llevó a comprender qué es lo que realmente me apasionaba y qué mensaje quiero transmitir a través de mi arte. Ahora, cada una de mis obras tiene su propia voz e historia que contar, y aunque puedo explicar el significado detrás de cada una, mi objetivo es que los espectadores puedan sentir y conectar con ellas de manera intuitiva. Desde niña, me enseñaron a desarrollar mis habilidades artísticas, sabiendo que algún día me serían útiles. Ahora, las obras que expongo son un reflejo de quién soy y de mi conexión con la naturaleza, simbolizada con el árbol.

En mi obra actual, busco representar lo que va más allá de la realidad cotidiana, invitando al espectador a preguntarse qué hay después de lo que conocemos. La luna se convierte en un símbolo de la presencia de algo más allá de nosotros mismos, y al mirarla, sentimos que hay alguien o algo que nos acompaña.

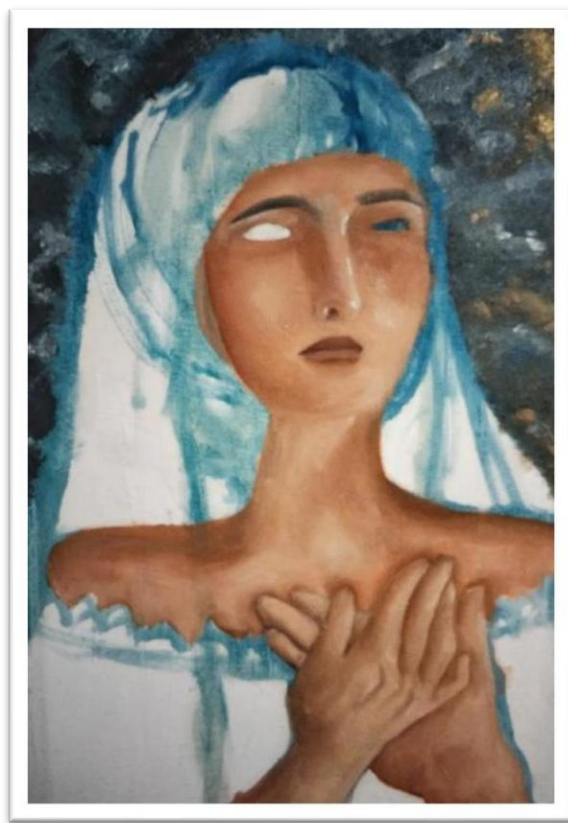

Imagen 56. Registro de proceso de la obra “Cherri”
2/4, 2024
Artista: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro

En el fondo de la pintura quería dar un toque de hermosas nubes, con esto resaltar la realeza de la luna. Con los colores oscuros al estilo barroco, quise expresar lo que siento. También quise mostrar, con un efecto de nieves remolinas, la conexión entre la mujer representada en esta obra, y la mujer representada en la pieza “La dama de blanco”.

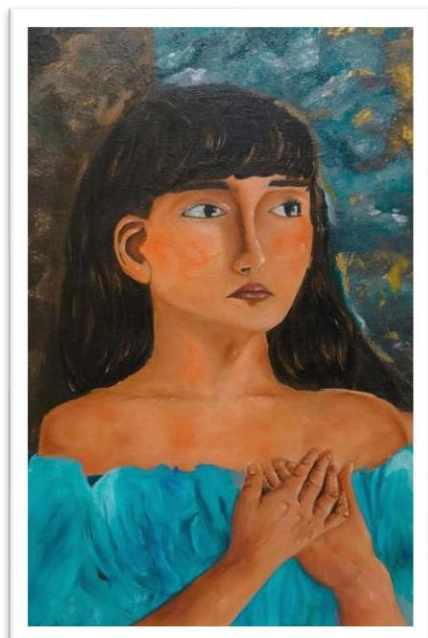

Imagen 57. Registro de proceso de la obra "Cherri" 3/4, 2024
Artista: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro

Al pintar a la mujer, noté que no destacaba lo suficiente. El fondo parecía llamar más la atención, y no me sentía satisfecha con el resultado. Así que decidí empezar de nuevo con un fondo diferente, que complementara la figura de la mujer. Utilicé óleo oscuro para crear un fondo que resaltara la figura femenina. Al comparar los resultados, me di cuenta de que el nuevo fondo había mejorado significativamente la composición, dándole un toque similar al estilo barroco.

Para capturar la complejidad de la piel humana, utilicé una variedad de tonalidades y sombras naturales, como el bermellón, el ocre y otros colores. La mujer representada en el cuadro es, en realidad, una persona real que me permitió utilizar su imagen como modelo.

Imagen 58. Registro de proceso de la obra "Cherri" 4/4, 2024
Artista: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro

Fue entonces cuando comencé a realizar mi serie de obras. Estas pinturas tenían más detalles, eran más claras, y aunque sentía cansancio y dolor en la columna, para mí era importante mostrar y agregar accesorios diminutos y no solamente eso, también poner color y cuidar la posición para que no se vieran falsos.

El accesorio que me llevó dos días crear fue el collar con varias joyas. Al principio, pensé en agregar solo una luna, pero me pareció que sería demasiado simple. Así que decidí pintar un collar de espinas, con unas joyas de jade en el centro rodeada de perlas, y una forma de luna llena adornada con perlas y ámbar, colgando de ella.

Una vez que había terminado analizaba cada detalle que había pintado y la figura evocaba en mí una emoción de desconsuelo y también la segunda obra que realizaba con un rostro descubierto. También eso generó en mí, emociones.

Imagen 59. Registro de proceso de la obra “La dama blanca” 1/3, 2023

Artista: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro

En el proceso de elaboración de “La dama blanca”, me inspiré en las emociones que me causa que las personas me miren fijamente. Para mí, resulta incómodo ser el centro de atención o que me tomen fotografías, me incomoda la mirada de las personas sobre mí. Entonces me inspiré en lo que ocurre cuando queremos mirar al sol. Nos molesta mirar directamente a la intensa luz, de la misma forma me siento incómoda o nerviosa de ser mirada. Desde la adolescencia empecé a inspirarme en el elemento sol, pues como he dicho, representaba lo que sentía. También las personas me decían que yo era como el sol, porque si intentas verlo los intensos rayos, no lo permiten.

Esta obra fue la segunda en realizarla. Al principio quería agregarle una máscara, pero no se me ocurría que tipo de máscara, no sabía exactamente que quería plasmar en esta obra entonces la dejé abandonada por un largo tiempo, donde estaban las demás obras porque sabía que tendría

que terminarla. Tenía una sensación de que la pintura me hablaba, y me decía “a qué hora me terminarás”, yo no dejaba de verla y de pensar cómo pintarla.

Mientras que iba pensando, comencé la siguiente obra que el deje casi terminado para no dejarla olvidada como la anterior. Cuando iba terminando se me vino una idea para la obra abandonada y ésta fue guiarme con una foto mía tomada por un amigo, en donde tenía la misma posición que en la obra. Nunca borré esa foto porque sentía que me iba ayudar en algún momento. Empecé a pintarla y en el transcurso me di cuenta que tenía que guiarme con la foto, para pintar la piel y el cuello con las tonalidades que da la luz.

Imagen 60. Registro de proceso de la obra “La dama blanca” 2/3, 2023
Artista: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro

También quería plasmar un fondo en la pintura que fuera único, no como los que había plasmado en otras obras. Avancé, pero el resultado no me gustaba ya que pretendía que se pareciera a mí. Así que inicié todo de nuevo y esta vez tomando desde el inicio, la foto como referencia. Quise que mi imagen tuviera un velo, porque para mí este simboliza la rebeldía y la

Imagen 61. Registro de proceso de la obra “La dama blanca” 3/3, 2023

Artista: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro

protección de los malos espíritus y de las personas envidiosas, protección del “mal de los ojos” como comúnmente se conoce. Pensaba que el velo estuviera solamente en su rostro, pero conforme avancé, el velo fue cubriendo alrededor de la cabeza, y me pareció bien. El vestido me recordaba el que me hizo mi abuela para mi Primera Comunión, por eso lo quería agregar en esta obra.

Al final agregué bordes del velo y algunas flores, aunque no sabía qué tipo de flores poner y de qué color. Al principio quería colores claros, pero fui probando con diferentes colores. Fue difícil terminar la obra, pero después de mucho esfuerzo quedó terminada y me fascinó.

Me desesperaba al hacer los detalles de los ojos y manos, ya que usualmente no los pinto, pero en el transcurso de la práctica, he ido mejorando. Cuando veo mis primeras obras y las actuales, me sorprende de cómo he cambiado mi técnica al óleo, después de que me costaba tanto realizarla.

Fue una de las obras en las que experimenté más cansancio, pero no me rendí. Me desafié a mí, pues se trataba de mostrar en este autorretrato, el vencer mi timidez. En el retrato me muestro

segura y libre, sobre todo el amor hacía mí misma y dejar el miedo a la sociedad. Una forma de expresarlo era cubriéndome los ojos, pero también un estilo propio.

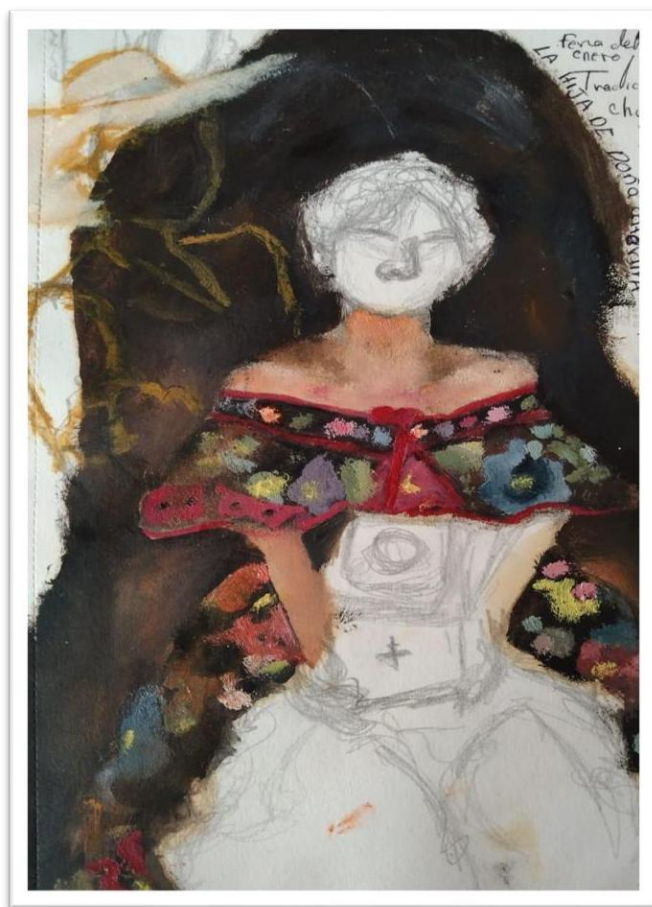

Imagen 62. Registro de proceso de la obra “La hija de doña Catarina” 1/2, 2022

Artista: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro

En esta obra, “La hija de doña Catarina”, la cual fue mi primera obra, y en ese momento no sabía que la presentaría como mi proyecto final. Mi objetivo era crear una pieza que representará a dos mujeres de manera que el espectador pudiera entender el significado detrás de la obra. Quería transmitir varias ideas y emociones en una sola pieza. Para lograr esto, pedí ayuda a mi mamá, quien se convirtió en mi modelo. Debido a que no tenía acceso a recursos para una fotografía profesional, utilicé mi celular y una vela para crear un efecto de iluminación dirigida. Una vez que tomé las fotos, comencé a pintar.

Primero, dibujé las dos mujeres, ya que eran fotos separadas. Una de las fotos era antigua, mientras que la otra era reciente. A partir de ahí, comencé a desarrollar la obra, intentando capturar la esencia y el significado que quería transmitir.

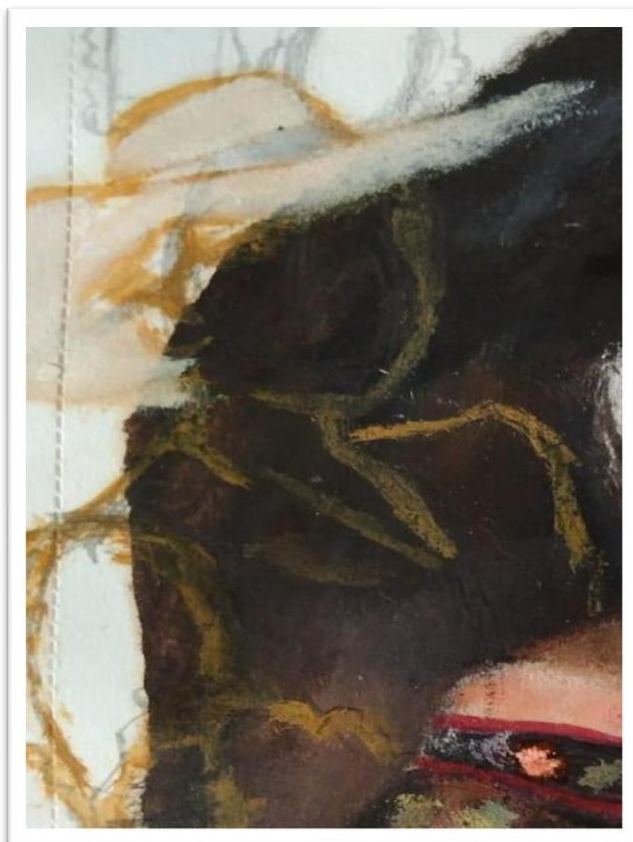

Imagen 63. Registro de proceso de la obra “La hija de doña Catarina” 2/2, 2022

Artista: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro

En ese momento, enfrenté un desafío técnico: solo tenía cinco pinceles para realizar la obra. Sin embargo, logré adaptarme y utilizarlos de manera efectiva. Además, utilicé aguarrás para diluir la pintura y lograr el efecto deseado, especialmente en las áreas donde se ubican las figuras femeninas.

En la obra expreso el recuerdo de mi abuela, a quien tanto respetaba mi madre. Quise mostrar la herencia que dejó mi abuela a su hija porque confiaba en ella, la quería y era su única hija. La herencia fue el traje de chiapaneca que está portando.

Alrededor de las siluetas está representado el espíritu de mi abuela, el cual siempre nos acompañará. Con su

vestido blanco de boda, ella representa paz y sabiduría en su alma.

La obra terminada, fue una experiencia hermosa. Durante el proceso experimenté dolor por el sufrimiento de la pérdida de mi abuela, pero también el honor y la fuerza de la presencia de mi abuela y los recuerdos de la conexión que ella tenía con la naturaleza. Mi madre me cuenta que mi abuela sabía acontecimientos que sucederían, y que la naturaleza se los comunicaba.

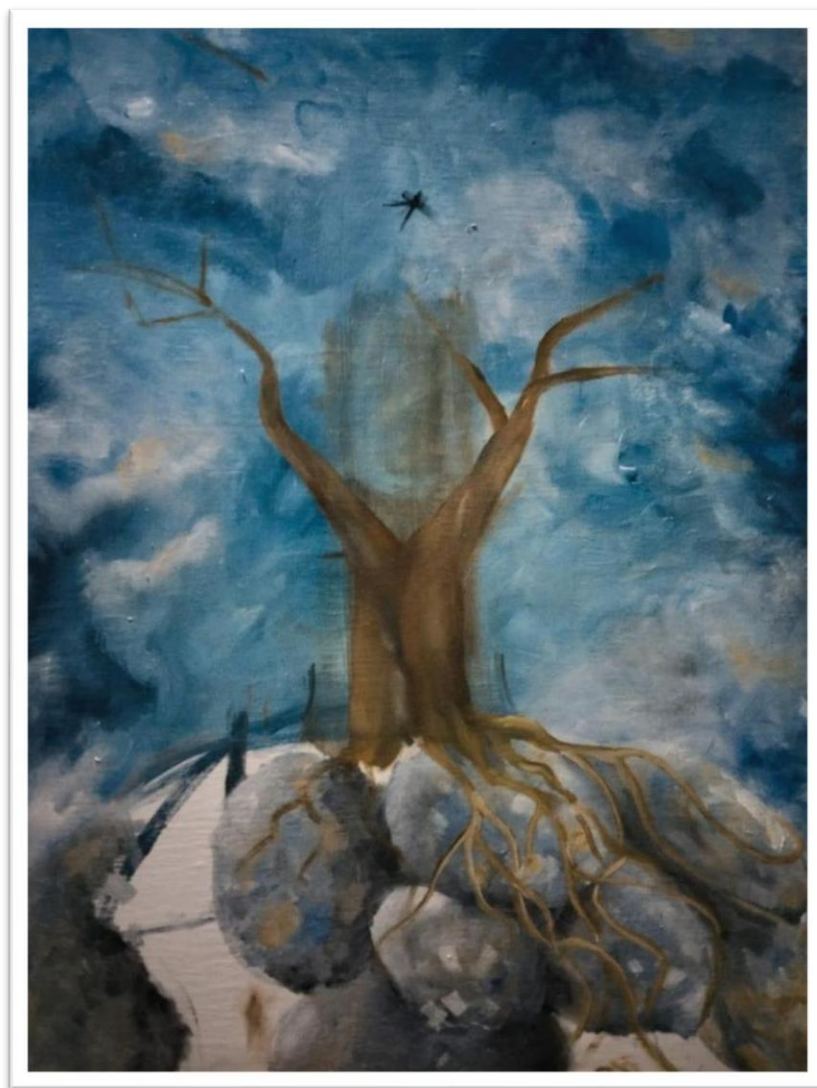

Imagen 64. Registro de proceso de la obra “El árbol” 1/3, 2023
Artista: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro

En esta obra, “El árbol”, me inspiré en mi propio árbol. Mi idea era que ésta fuera mi obra principal. No sabía hacia donde me llevaría o cuál sería mi destino, pero pensaba que sería una obra que conectaría con las demás. No sabía cómo empezar a pintar, observaba por varias horas el lienzo blanco. Busqué en mis bocetos y fotografías para darme una idea. Al día siguiente, tuve un sueño, en el que una mujer estaba parada observando al árbol y un cielo muy claro, sobre ella. Desperté y empecé a pintar. Me guie también con una fotografía que había tomado de mi árbol, para lograr los tonos. Primero pinté el cielo y agregué unas manchas blancas para ubicar dónde colocaría las nubes. Incluso puse unos puntos negros en las alturas

pintaría las hojas. Mientras esperé que la pintura secara un poco, avancé con pintar algunas piedras.

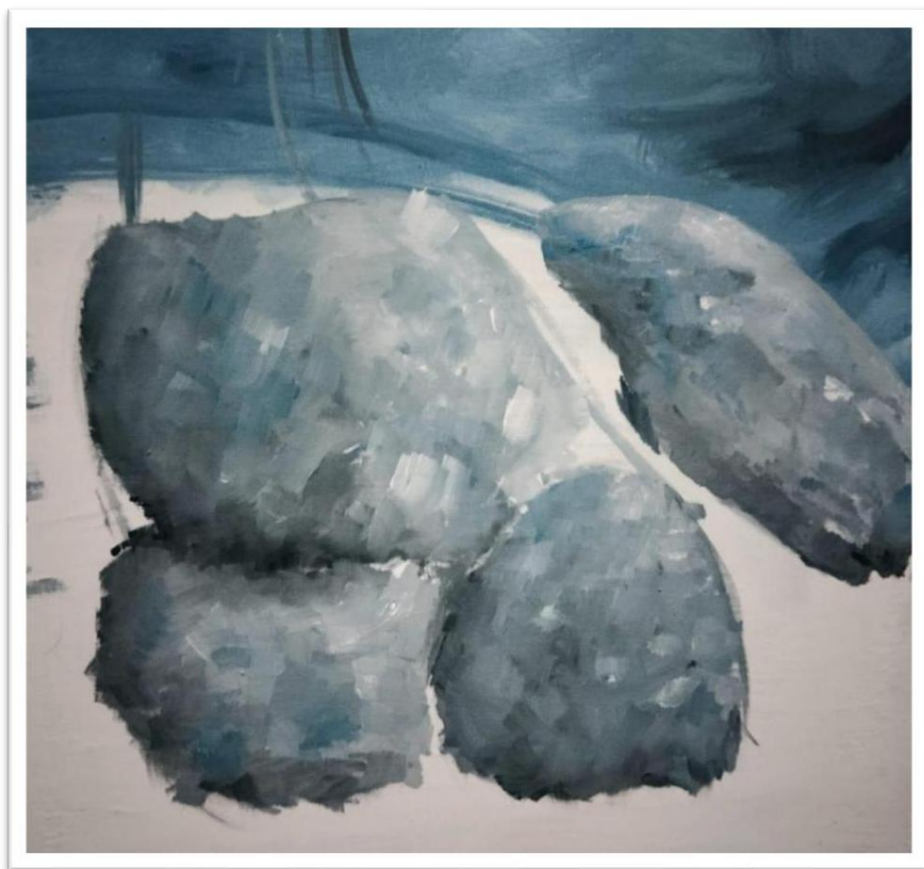

Imagen 65. Registro de proceso de la obra “El árbol” 2/3, 2023
Artista: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro

Corregí el cielo, el tronco, las rocas y piedras, siguiendo un proceso, en el que poco a poco iba mejorando. En la parte de las piedras y para que se vieran grandes y realistas, use la técnica de manchado. Desde el inicio utilicé también el difuminado, pero se veía plano, incluso se mezclaba con el otro color. Entonces agregué un poco de azul y negro, pero no lograba que resaltara el azul, por lo que tuve que utilizar aguarrás para quitar el exceso de negro y volví a aplicar azul.

En el siguiente paso, agregué más detalles a la luz y la sombra, con la idea de que estuvieran juntas y rodeadas de raíces. Algunas partes del cuadro me resultaron difíciles de pintar, ya que requerían un pincel muy fino y una técnica precisa. Me tomó varios días terminar las raíces y la figura femenina que estaría de pie.

Para pintar las hojas, decidí no usar pinceles, ya que no tenía práctica en pintarlas con ellos. En su lugar, utilicé mis dedos para aplicar la pintura al óleo y crear un efecto más texturizado. Me tomó varias horas completar el cuadro, ya que agregué tonos y sombras para darle profundidad y dimensión. Incluso agregué nubes al cielo, lo que resultó ser un desafío interesante, ya que era la primera vez que las pintaba.

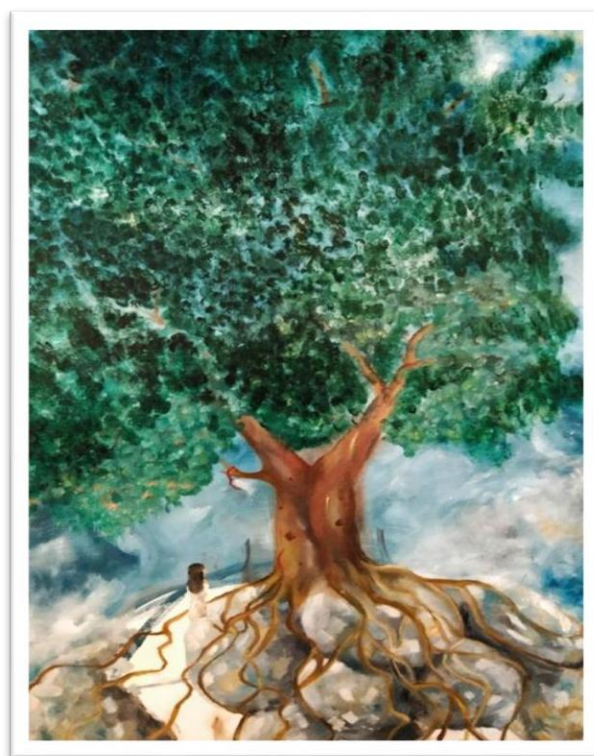

Imagen 66. Registro de proceso de la obra “El árbol”
3/3, 2023

Artista: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro

Cada color tenía su representación, el verde significaba la vida y yo quería que los tonos tuvieran vida. Por ello, me inspiraba mucho en mi árbol, su forma, el movimiento de sus ramas y hojas. Después comencé a hacer las raíces que estarían atadas a las piedras para sostenerlo, pero también para evitar que se vaya hasta el cielo. Las raíces pueden ir a donde quieran, porque se extienden. Esta obra principal, me inspiraba cada vez más, conforme avanzaba en pintarla. Me sentía cómoda conmigo misma, aunque cuando empecé no me agradaba como iba quedando; pero no me detuve, seguí y cuando iba pintando se veía más claridad en lo que trataba de decir con el cuadro.

Imagen 67. Registro de proceso de la obra
“Las guardianas” 1/3, 2023
Artista: Cassandra Guadalupe Grajales

Imagen 68. Registro de proceso de la obra
“Las guardianas” 2/3, 2023
Artista: Cassandra Guadalupe Grajales
Alfaro

En esta obra que se titula “Las guardianas” explica muchas cosas y al observarlo nos deja pensando. Lleva raíces que representan cabezas de mujeres, que se liberan, mientras que los troncos de sus árboles crecen expresando la aceptación entre ellas mismas y apoyo mutuo.

Utilicé la técnica de óleo, aunque al principio no tenía idea de lo que iba a plasmar en el lienzo vacío. Hacía varios bocetos, pero ninguno me agradaba. Camino a mi casa, observaba los árboles y a las mujeres en su similitud. Ya en mi casa empecé a hablar con mi árbol, fue cuando me llegó la inspiración. Comencé a realizar un boceto en donde las mujeres están rodeadas de árboles y sus cuerpos diferentes se presentan como guardianas. Es así como logré esta obra que hoy en día me sorprende, el haberla realizado.

Cuando trato de plasmar una obra, pienso mucho en los espectadores y que puedan admirar lo que hago y que entiendan lo que trato de decir. A mí me encanta pintar porque es donde me expreso.

En la obra coloqué dos figuras femeninas que están en fondo y en ambos lados. Cada una representa la

libertad de una mujer y los colores muy intensos buscan lograr que los espectadores puedan observar lo que trato de transmitir.

Se muestran partes cortadas del cuerpo, en donde los pies se ocultan con un río claro que se dirige hacia cada mujer las cuales se encuentran en una posición diferente. El color gris oscuro, es para indicar que ellas son estatuas.

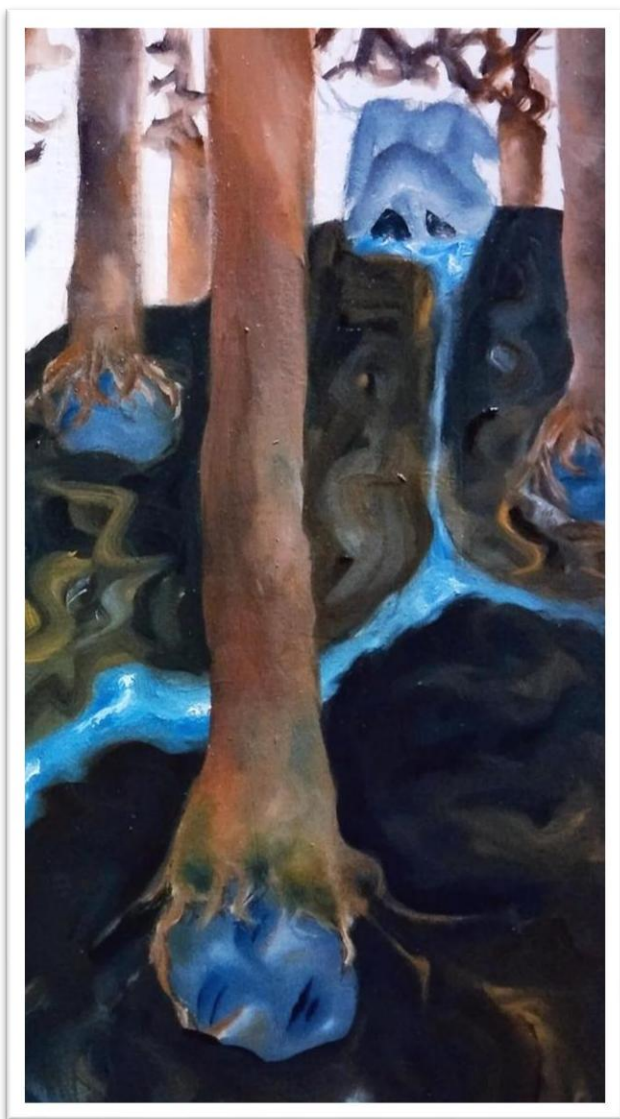

Imagen 69. Registro de proceso de la obra “Las guardianas” 3/3, 2023
Artista: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro

Después coloqué algunos detalles, como el rostro y la tierra como si fuera el cabello. Pinté los árboles que salían de las cabezas. Mi idea era que las raíces sostuvieran los rostros. También pensé en hacer los troncos de los árboles, más anchos, pero no se iban a ver los demás árboles, pues decidí hacer un formato pequeño.

Los tonos verdes y azules se combinan para crear una atmósfera tranquila, invitando al espectador a sumergirse en la belleza natural del paisaje.

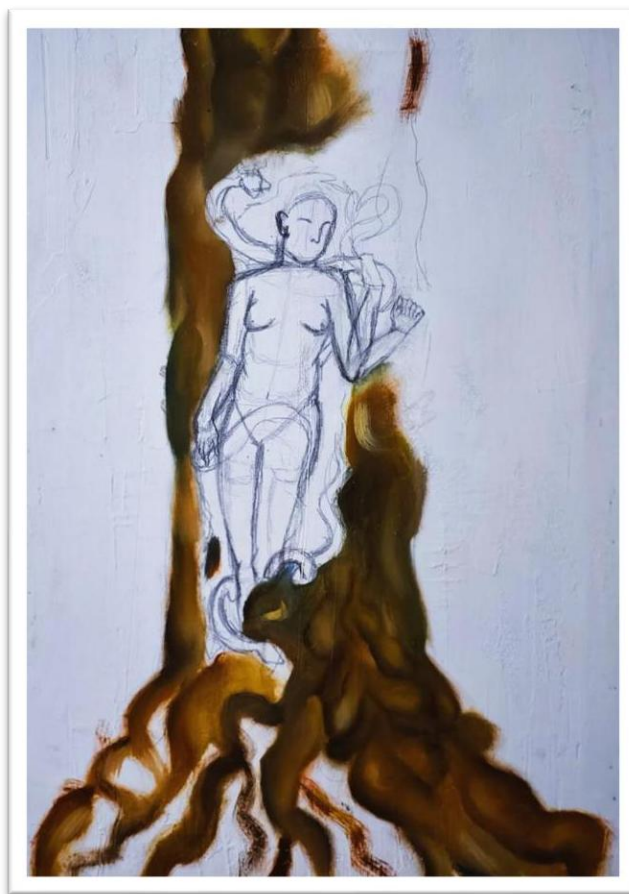

Imagen 70. Registro de proceso de la obra “Mujer salvaje”
1/3, 2024

Artista: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro

La siguiente obra, “Mujer salvaje”, muestra también mi interés por el cuerpo femenino, ya que no paraba de dibujarlos. En esta pintura me inspiré en el cuerpo de mi madre saliendo del tronco de un árbol para expresar con ello, su valentía. Mientras que el árbol representa a mi abuela, guiando el camino para que su hija lograra ser ella misma. Al iniciar la obra, pensé en utilizar colores saturados para el árbol, dejando un pedazo en blanco, para agregar después los detalles de luz. Como no quería cometer algún error en el ángulo del cuerpo, dibuje con lápiz, para luego pintar.

En primer lugar, empiezo a pintar el personaje y luego el fondo. Cada persona tiene su estilo y su manera. Para mí era cómodo dejar el fondo al final, aunque ya lo tenía en mente. Avanzaba con la figura de la mujer y aplicaba más el bermellón tanto en la piel para encontrar el tono de

la piel de mi madre, incluso cambiaba la posición de los brazos para estos sujetaran la cola de la serpiente.

En esta obra represento el valor de cada mujer y la libertad que ella puede tener. Representarlas dentro del árbol, es mostrar el misterio de que cada mujer de mi linaje pueda descubrirse a sí misma.

Imagen 71. Registro de proceso de la obra
"Mujer salvaje" 2/3, 2024
Artista: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro

Imagen 72. Registro de proceso de la obra
"Mujer salvaje" 3/3, 2024
Artista: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro

Después comencé a pintar el fondo, que rodeaba a la mujer. Empecé con un tono claro para posteriormente dar un tono más opaco, mientras que difuminaba su rostro. Una vez que el fondo estuvo listo, empecé a retocar las raíces del árbol, para que tomaran un poco de brillo. Iba avanzando por partes, mientras que la pintura está fresca y trabajar las ramas. Conforme avancé, en momentos cambié la posición de la serpiente, incluso cambié el color, pero no modifiqué mi idea, pues como dije anteriormente primer imagino las posturas, los colores, los tonos y trato de seguir esta idea.

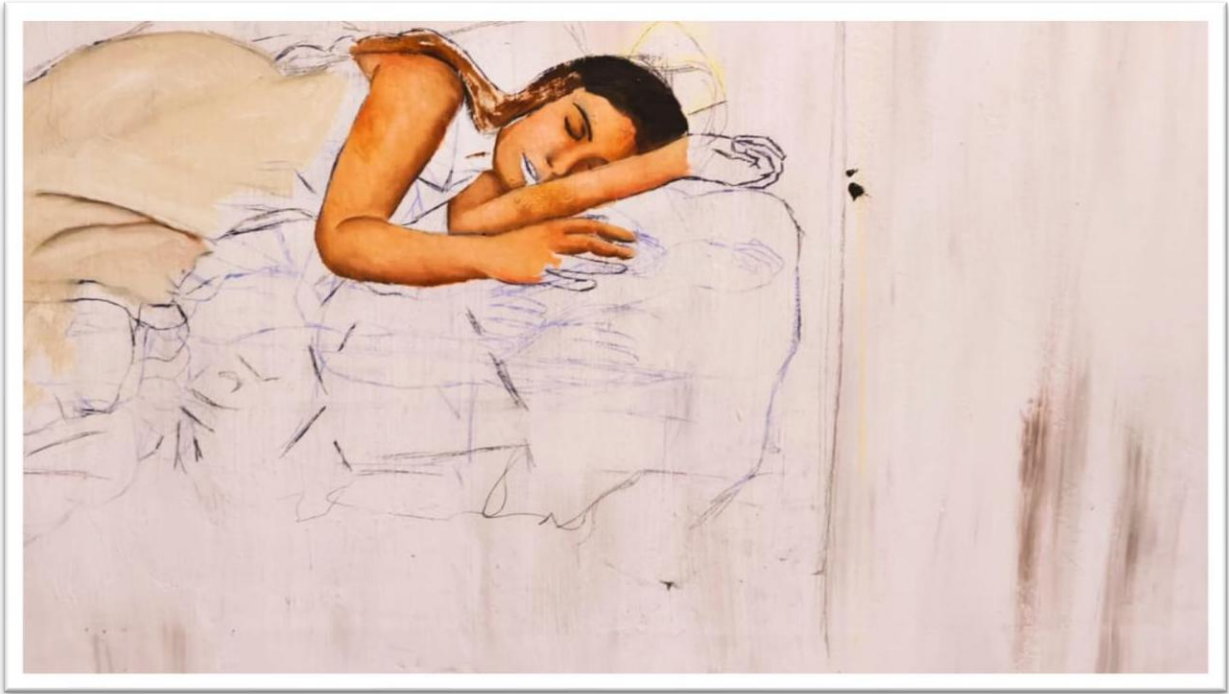

Imagen 73. Registro de proceso de la obra “La última despedida” 1/4, 2024
Artista: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro

Al comenzar, la obra titulada “La última despedida”, definí la posición y el tamaño de la figura. Luego, tomé los pinceles y empecé a pintar. Primero, me centré en la piel, y mientras la pintaba, pensaba en el color que llevaría el vestido, sin que este opacara el tono de la piel. Al mismo tiempo, trabajaba en el cabello para poder definir la iluminación de cada tono y lograr un efecto tridimensional.

Estaba buscando inspiración para mi obra de arte y me preocupaba encontrar el color perfecto para la sábana en la que estaría acostada la mujer. Busqué referencias en mi entorno, pero no encontré nada que me convenciera. Fue entonces que pensé en una foto que me había tomado a mí misma acostada sobre una sábana roja con flores. Me inspiré en esa imagen y decidí simplificar el diseño, enfocándome en una sábana roja, pero sin flores. Con esa idea clara, comencé a pintar con confianza.

Imagen 74. Registro de proceso de la obra “La última despedida” 2/4, 2024
Artista: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro

Empecé a pintar todo alrededor con color rojo, donde la mujer está recostada en un sofá. Primero aplicaba manchas con mi pincel en la parte clara, para guiarme donde quedarían los tonos saturados. Pensé en que una mesa de madera acompañara a la mujer. En un momento hice una pausa al pintar la sábana, ya que me preguntaba cómo iba a hacer el doblar de las sábanas; intenté de varias formas, pero no quedaba como yo quería, solo parecía una sábana extendida sin sombras, sin luz, parecía muy simple. Luego de varios minutos recordé un vídeo en cómo hacer una tela y también un ejercicio que tuve en clases, así fui guiándome con ambas cosas, logrando un resultado perfecto, tal como lo quería.

Imagen 75. Registro de proceso de la obra "La última despedida" 3/4, 2024
Artista: Cassandra Guadalupe. Grajales Alfaro

mujer. Al mismo tiempo, estaba trabajando en el vestido, que quería que tuviera varios tonos, similares a los de las auroras. Inicialmente, había pensado en un vestido completamente blanco, pero me di cuenta de que necesitaba agregar sombras y luces para darle profundidad.

Para lograr esto, me tomé otra foto de mí misma en la misma posición, pero con un vestido blanco, para estudiar dónde debía agregar las sombras y la luz. Sin embargo, no estaba satisfecha con el resultado. En ese momento, también estaba pensando en la decoración de la mesa, que incluía un cristal verde.

La luz en la escena se enfoca desde la cabeza de la mujer hacia abajo.

Mientras tanto pinté una silueta de un hombre, no sabía exactamente cómo pintar, se suponía que es un espíritu, donde el hombre intenta tocar la mano de la mujer, así que hice una mancha blanca para poder ver en qué posición iban las sombras.

Aunque claramente empecé a pintar primero el fondo, para que se pudiera notar al hombre, sin saber que me daría problemas con el piso, observé varias horas la obra sin saber que iba a

Después de eso, tenía en mente crear una mesa alta y grande, pero me di cuenta de que taparía la figura femenina, por lo que decidí hacerla más pequeña. Me guíe por las medidas de una mesa antigua que tenía y comencé a pintarla con ocre, bermellón y sombra natural, buscando un efecto de madera. También agregué detalles para resaltar la iluminación en la escena.

Mientras trabajaba en las sombras y la tela del sofá, también pintaba el piso, buscando un tono oscuro que no opacara la figura de la

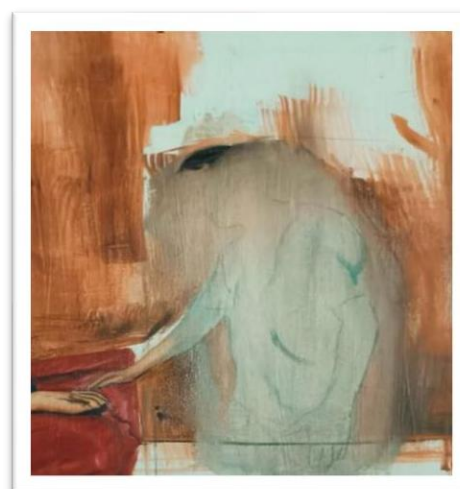

Imagen 76. Registro de proceso de la obra "La última despedida" 4/4, 2024
Artista: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro

Imagen 77. Registro de proceso de la obra "Mujer mariposa" 1/2, 2021
Artista: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro

Imagen 78. Registro de proceso de la obra "Mujer mariposa" 2/2, 2021
Artista: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro

quedar así o si tenía que volver a hacerla. Mientras tanto me imaginaba cómo lo iba resolver, finalmente, después de pensarlo comencé a pintar el fondo que sería la pared. Una vez realizado esto, podría comenzar con el hombre.

En la siguiente obra, llamada "Mujer mariposa", comencé a hacer retratos de mujeres, como lo hice para otras de mis obras, porque no tenía a una persona enfrente para pintarla. Para este momento, se me hacía fácil hacer rostros de mujeres y todos me decían que la mujer del retrato se parecía a mí. Yo lo negaba porque no creía que así fuera o al menos, esa no era mi intención, porque estaba retratando el rostro de mi abuela cuando era joven.

En esta obra, pensaba en la representación de las mujeres, formando la silueta de una mariposa que comenzaba en los ojos. Primero realicé el boceto del rostro y las alas, para así comenzar a pintarlas y aprovechar

las manchas para formar la posición del cabello, donde usaría el gris con blanco, símbolo de pureza.

Una vez que retomé la idea de hacer retratos de las mujeres de mi linaje, trabajé con bocetos y también tomaba algunas fotografías, para comparar la belleza de los insectos. Por ejemplo, capté mariposas y así fue como tuve la idea de plasmarlas en mi obra, especialmente las alas sobre el rostro. Utilicé el color azul, como el agua y en una segunda capa el celeste, como el cielo. A su alrededor pinté líneas negras para contener las alas de la mariposa, mientras que ya imaginaba que llevaría perlas en el rostro.

III. 2. 5. Obras terminadas

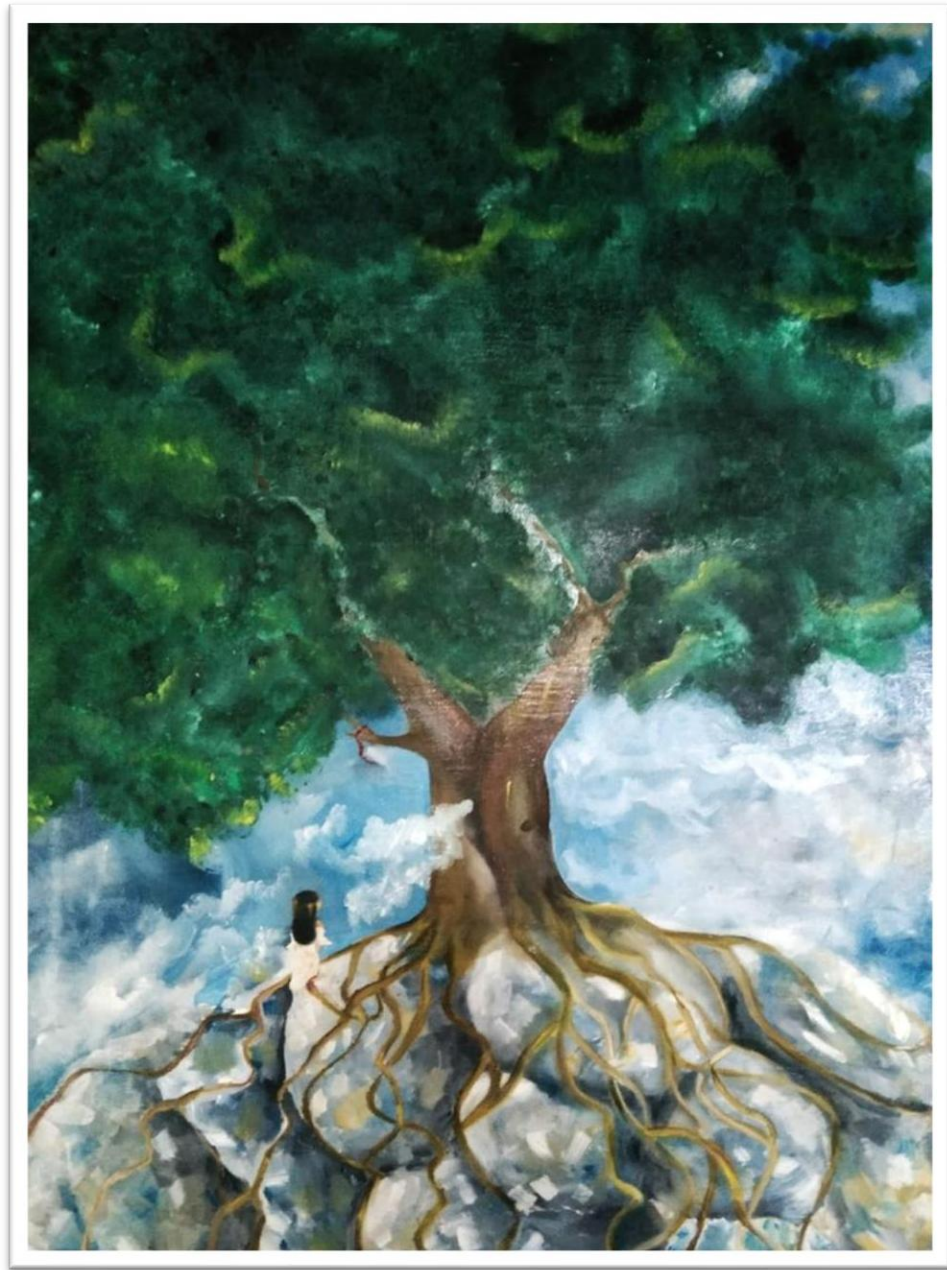

Imagen 79. “El árbol”
Oleo s/ Lienzo, 44.5 x 66 cm
Artista: Cassandra Guadalupe. Grajales Alfar, 2023

Después de hacer un recorrido por el proceso creativo y de realización de mis obras, en este apartado deseo mostrar las obras ya terminadas, expresando algunas ideas sobre los detalles, lo que las figuras y el conjunto representan, así como lo que para mí es importante que el espectador conozca sobre la obra.

La pintura “El árbol celestial” es una obra de arte expresionista abstracta que presenta una escena surrealista. El elemento central es un gran árbol de follaje verde oscuro, denso y exuberante, que parece un antiguo roble o similar. El tronco del árbol es grueso, de color marrón oscuro a dorado, con una textura rugosa que indica edad y solidez. Sus raíces, grandes y extendidas, se entrelazan a través de una superficie rocosa de tonos grises y blancos, que asemejan rocas solidificadas. Estas raíces se expanden más allá de los límites de la roca, creando una sensación de agarre firme y profunda conexión con la tierra.

Debajo del árbol, y sobre las rocas que parecen flotar sobre un mar de nubes, se encuentra una figura femenina pequeña, vestida con un simple vestido blanco. La figura se ve con una postura meditativa o contemplativa, observando al árbol enfrente suyo. La mujer está pintada de forma sencilla, casi como una silueta, lo que hace que el enfoque se centre en el árbol y en el sorprendente escenario.

El cielo o el fondo está representado por un mar de nubes azules y blancas con diferentes texturas, algunos trazos evocan la sensación de movimiento y aire. La combinación del verde intenso del árbol, con el azul y blanco del fondo, junto con los grises de las rocas, crea un contraste armonioso y visualmente atractivo.

La atmósfera general de la obra “El árbol celestial” es tranquila y contemplativa. Imparte una sensación de soledad, pero no de tristeza, más bien de paz y reflexión. La pintura interpreta como una metáfora de la conexión entre la naturaleza, la humanidad y la espiritualidad, donde la mujer se encuentra al frente del árbol, observado a través de ella misma.

Imagen 80. "La hija de Doña Catarina"
Oleo s/ Lienzo, 44 x 54 cm
Artista: Cassandra Guadalupe. Grajales Alfaro, 2022

En la pintura “La hija de Doña Catarina”, se presenta el fondo oscuro y en el interior aparecen dos figuras femeninas. Se observa la fémina sentada con un traje de chiapaneca, bordado de flores y diferentes colores, en sus manos desnudas sostiene una manta, encima de su vestido, acompañando una urna de color gris, llevando una cruz en el medio. Su rostro con la mirada arriba, con los labios rojos, mientras lleva un accesorio de varias flores coloridas en su cabello, despejando sus orejas que portan aretes dorados.

A su lado, le acompaña otra figura femenina, en una posición superior y de perfil. Porta un sombrero extenso blanco que cubre la mitad de su cabello negro, junto con un listón gris ancho. Sus mejillas resaltan una sonrisa y lleva como accesorio un arete de mariposa en su oreja, con una firme mirada al frente. Combina su largo vestido blanco y se puede observar que la parte inferior del vestido está desvanecida.

La obra "La hija de Doña Catarina" es una obra que representa la relación entre madre e hija y que recuerda las enseñanzas que la madre dio a su hija, para que ella siga su propio camino. La madre le enseña la confianza en sí misma, a partir de la fuerza que como mujer ha tenido en su vida, a pesar del sufrimiento. La hija lleva en su mano la urna que contienen las cenizas de su madre. Las dos mujeres ataviadas con vestidos distintos; la hija con vestido colorido de chiapaneca, que representa las tradiciones y la alegría; y la madre vestida de blanco que representan pureza y valentía.

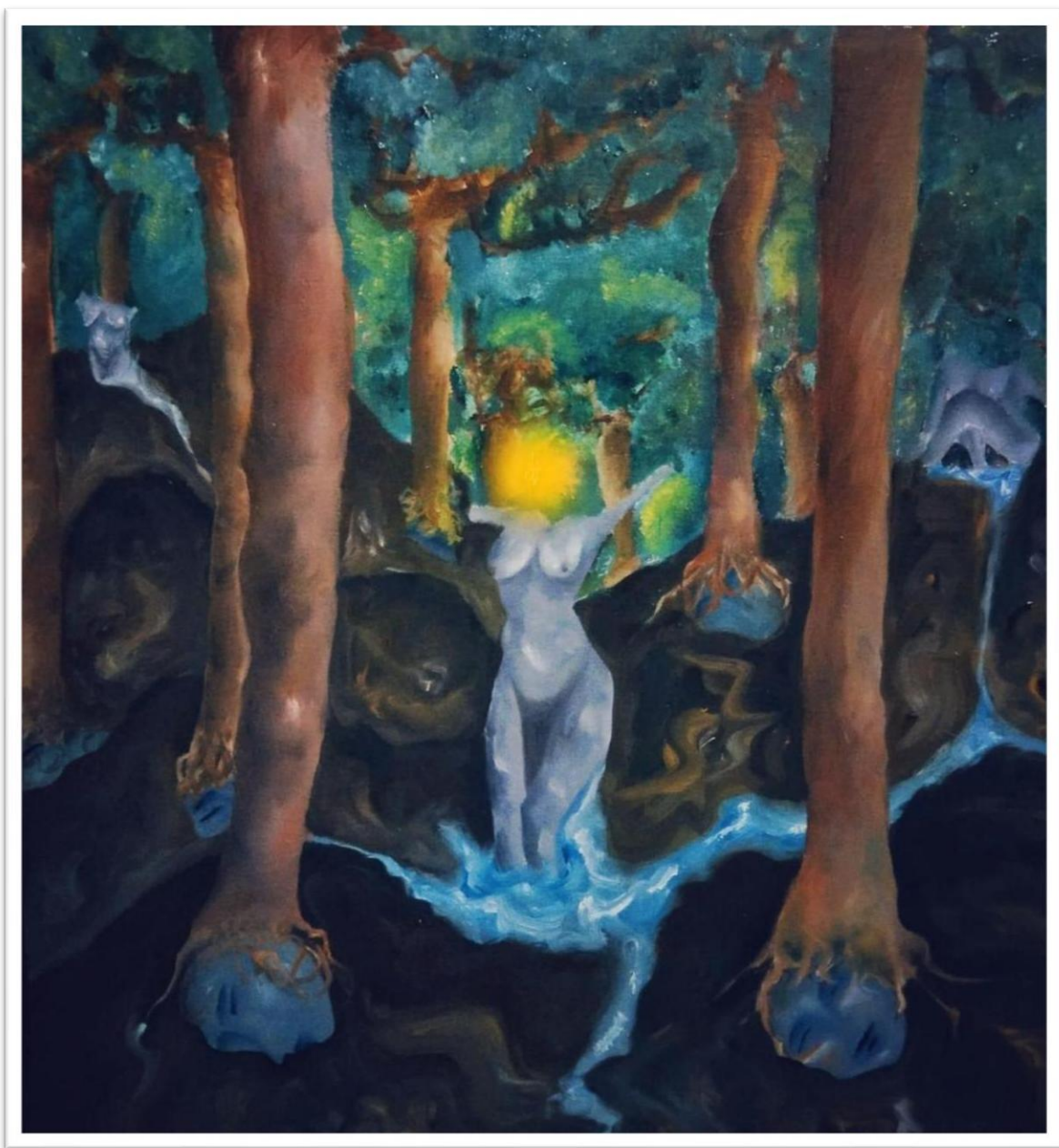

Imagen 81. "Las guardianas"
Oleo s/ Lienzo, 50 x 50 cm
Artista: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro, 2023

“Las guardianas” es una pintura que perfecciona un bosque llamativo, en el que vemos tres estatuas femeninas. Una figura femenina de cuerpo desnudo, iluminada por una luz dorada que parece emanar de su cabeza, se encuentra en el centro de un bosque oscuro y misterioso. Los árboles, con sus troncos gruesos y oscuros, forman un marco alrededor de la figura, creando una sensación de encierro y a la vez de protección. Un pequeño arroyo azul claro fluye a los pies de la mujer, añadiendo un elemento de frescura y serenidad en contraste con la oscuridad del entorno. Mientras tanto en la parte de abajo, aparecen cabezas de féminas transformando la tierra como sus cabellos, y el árbol se aferra a las raíces de las cabezas femeninas.

En la obra se representa un bosque sagrado, en el cuál las estatuas femeninas cantan una hermosa melodía, advirtiéndolo a los enemigos que están en peligro, ya que solo pueden entrar las personas con un buen corazón y protegiendo a su deidad de toda amenaza: "Las guardianas" simboliza a las mujeres que han mostrado su valentía y valor.

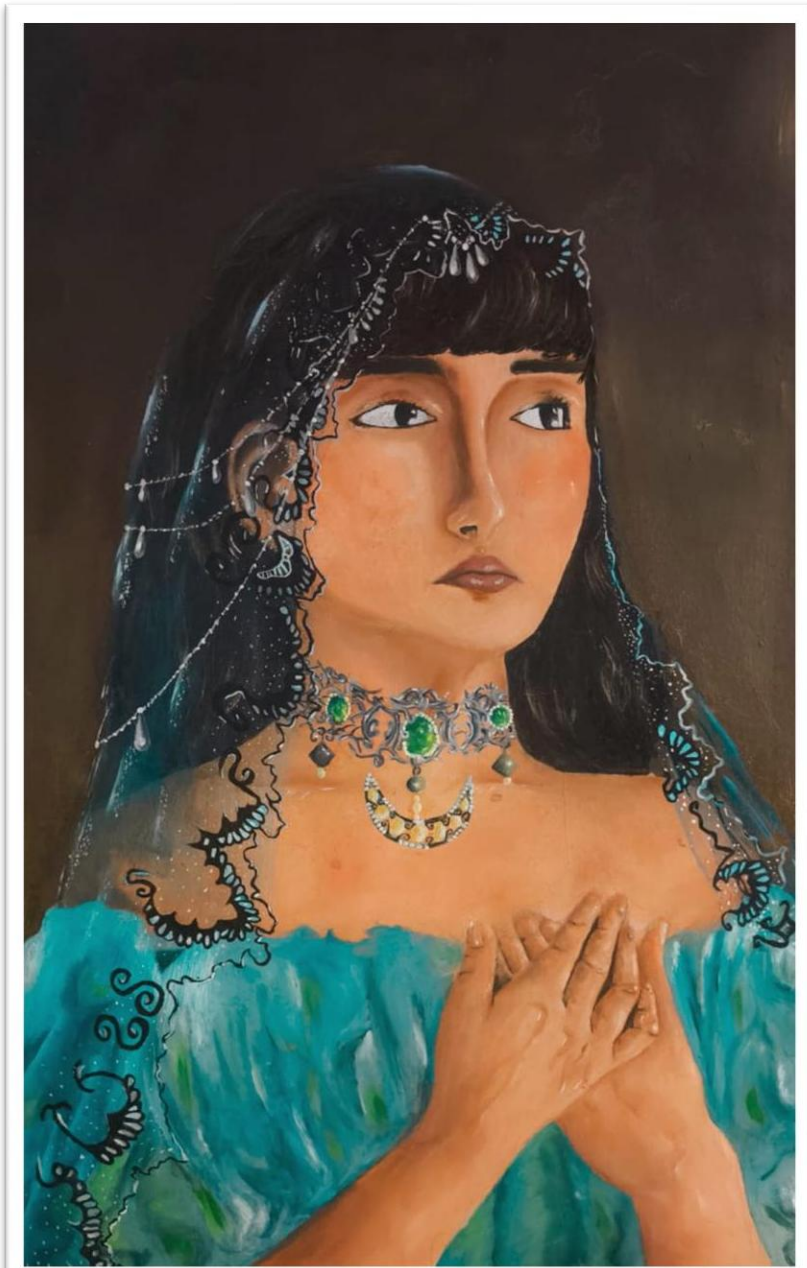

Imagen 82. "Cherri"
Oleo s/ lienzo, 30 x 51 cm
Artista: Cassandra Guadalupe. Grajales Alfaro, 2024

La siguiente obra, llamada “Eclipse”, compuesta de dos cuadros. El primero se titula “Cherri” y el segundo “La dama blanca”. Cada una muestra una figura femenina, que se muestran en un efecto de espejo, como si se miraran la una a la otra, acompañándose. En la primera obra, se resalta a la fémina, con la mirada firme en posición de perfil. Un velo cubre el cabello, pero deja la cara despejada, acompañado de piedras y perlas, bordadas en el margen, detallados con puntos decorativos en color azul. La mujer lleva una gargantilla en el cuello, junto con radiantes joyas que en la parte del centro forman una luna. El vestido es pintado con tonos que parezcan destellos, en el observan los colores de las auroras. Los dos se colocan sobre el pecho de la mujer, mientras que el fondo oscuro resalta el contorno de la cabeza con un efecto de luz que la hace resplandecer. El lado izquierdo iluminado acompaña la otra parte del cuadro.

La figura femenina se muestra segura de sí misma. Con seriedad en su rostro, se muestra reservada y con recuerdos que a veces le traen tristeza, pero que le ayudan a iluminar su camino y no cometer errores en su vida como lo han hecho otras personas.

La obra “Cherri” representa a la luna, donde hay paz, seguridad y recuerdos de nuestros seres queridos. Se trata de una mujer que escucha el rezo y las peticiones que otras personas hacen para implorar una buena vida para sus seres queridos. Está inspirada también en las fases de la luna, las que nos hacen sentir su transparencia, pureza y también su lado oscuro.

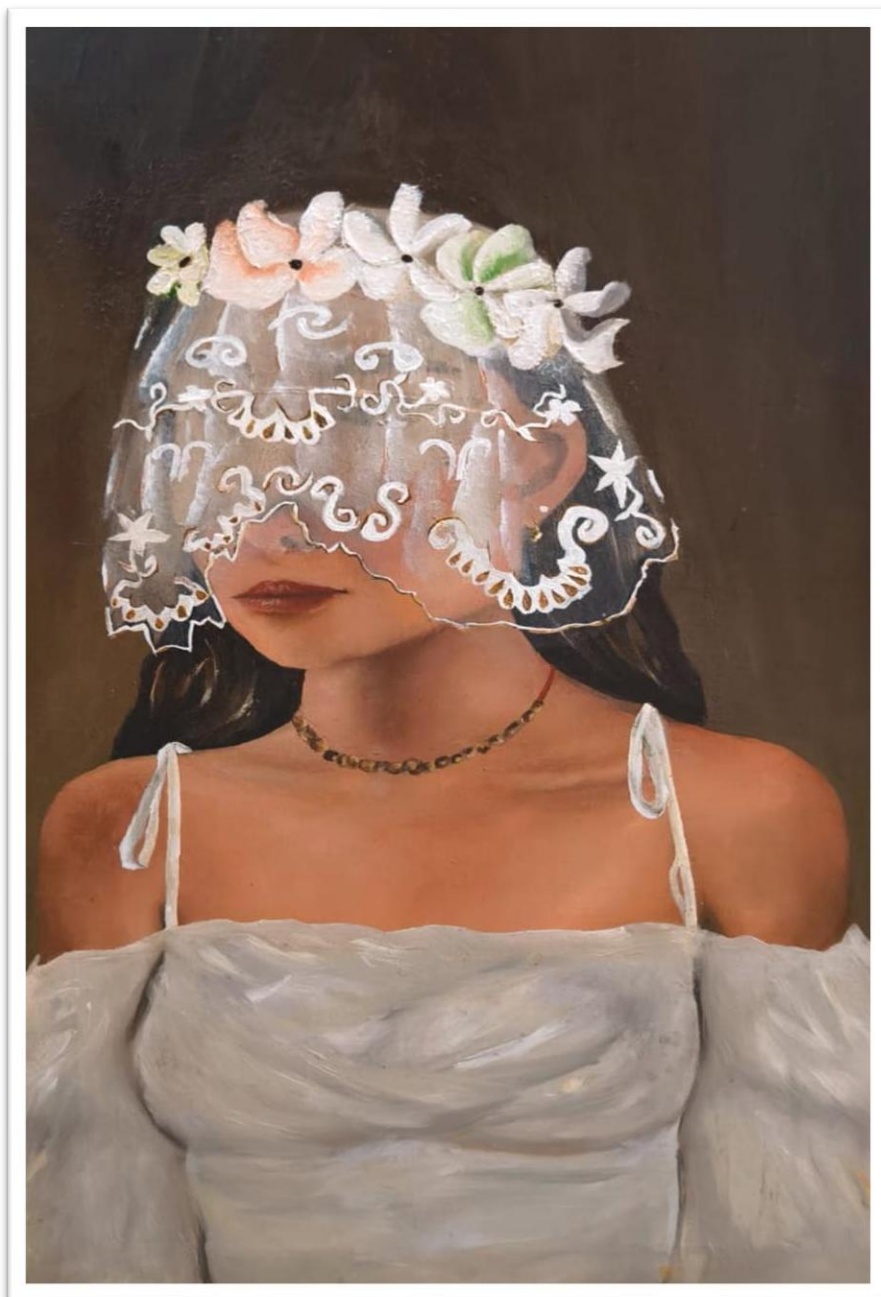

Imagen 83. "La dama blanca"
Oleo s/ lienzo, 30 x 51cm
Artista: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro, 2023

Esta pintura muestra una presencia femenina en el centro. Su aspecto y mirada firme imprimen fuerza. La cabeza se acompaña de un velo bordado que llega hasta su cuello, con el que cubre su rostro y la mitad de su largo cabello negro. Lleva puestas unas flores en la parte superior de la cabeza y su vestido lleva varios encajes acompañados de listones en los hombros. Porta en el cuello collar lleno de cuentas de ámbar.

En esta obra, se muestra a una mujer que dirige a las personas que están perdidas en su camino, que están inmersas en algún problema o desconocen qué rumbo puede tomar sus vidas. Esta dama blanca simboliza el sol y un ángel que abre el camino correcto a seguir. También muestra la fuerza, valentía y pureza de una mujer joven, que hace frente a quienes quisieran hacerle daño. Esta obra es la otra mitad de “Cherri”, la mujer luna. Ambas conforman una dupla que simboliza el eclipse. Cada una simboliza el complemento que necesitamos en nuestras vidas, luz y sombra para conformar nuestro camino.

Imagen 84. "La Mujer Mariposa"
Oleo s/ lienzo, 50 x 50 cm
Artista: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro, 2021

En este retrato “La mujer mariposa” se contempla un rostro femenino, con sus mejillas rojizas, mientras que en la frente se observa un tercer ojo representado con una gema morada. De sus ojos salen un par de alas de mariposa que enmarcan el rostro y cubren su cabello. Se muestra los bordes de las alas y unos ojos que salen en la parte inferior y que llegan hasta el cuello. De una de los costados del rostro, cuelga un arete largo y pesado. Resalta su larga cabellera de tonos grises, blancos y azules, que nace de la raíz y que hace resaltar los labios rojos.

En esta obra resalto la libertad de una mujer, porque puede ser ella misma sin importar ser juzgada. Esta mujer puede hacer cosas que otros no pueden, ya que está cansada de encajar en lo que los demás esperan de ella. La libertad que esta mujer ha logrado, se representa con la mariposa, a través de la cual puede volar por los cielos y ser como ella misma decida ser.

La mujer mariposa, es mi abuela. Me inspiré en su historia, ya que desde pequeña vivió situaciones que la hacían ser como esclava de los demás. En un momento de su vida, ella se cansó y fue en búsqueda de su libertad, la cual logró alcanzar. Esta mariposa, nos muestra que, si ella pudo hacerlo, todas podemos lograr ser la mujer que queremos.

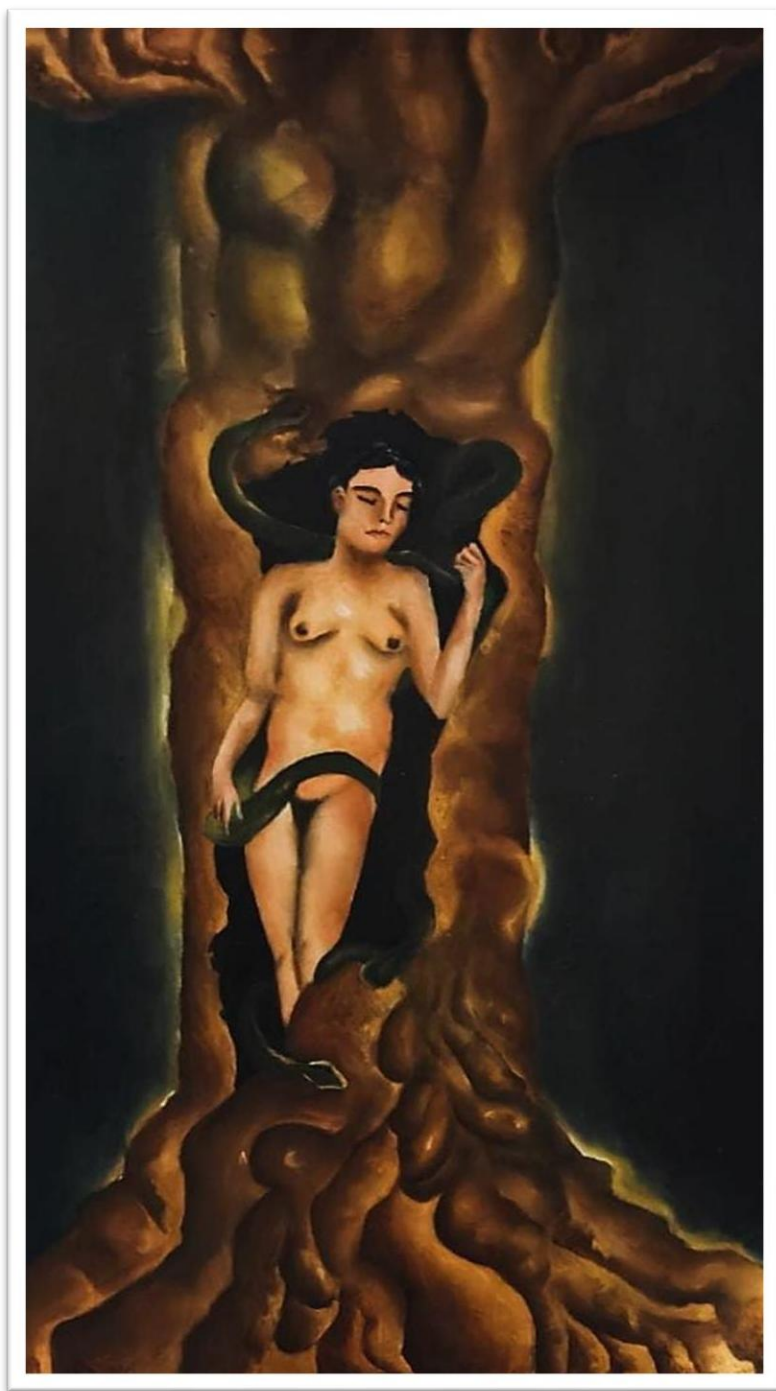

Imagen 85. "Mujer Salvaje"
Oleo s/ lienzo, 29 x 45.5 cm
Artista: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro, 2024

En “La mujer salvaje” se muestra un árbol en cuyo fulgor, vemos una figura femenina desnuda y con el cabello oscuro. La bella mujer sale de un enorme hueco del árbol, mientras que una serpiente rodea su cuerpo desnudo. La figura femenina alza su brazo hacia la serpiente y sin miedo fija la mirada hacia este ser. El árbol es el medio que ayuda y protege a la figura femenina para salir de su centro resplandeciente y llegar a hasta donde terminan las raíces.

Esta obra está basada en las mujeres que deberían ser perfectas y que no son escuchadas. En ella quise transmitir la valentía de una mujer frente a las críticas. La serpiente representa el diablo, de donde sale todo el mal, por ejemplo, la maldad de las personas. La mujer salvaje es mi madre, tratando de explorar el mundo y los peligros que hay en él. El árbol que la ayuda y protege es su propia madre. A su vez, la mujer salvaje, guiará y acompañará a su hija. La obra expresa un linaje de mujeres que se apoyan y transmiten entre sí la libertad.

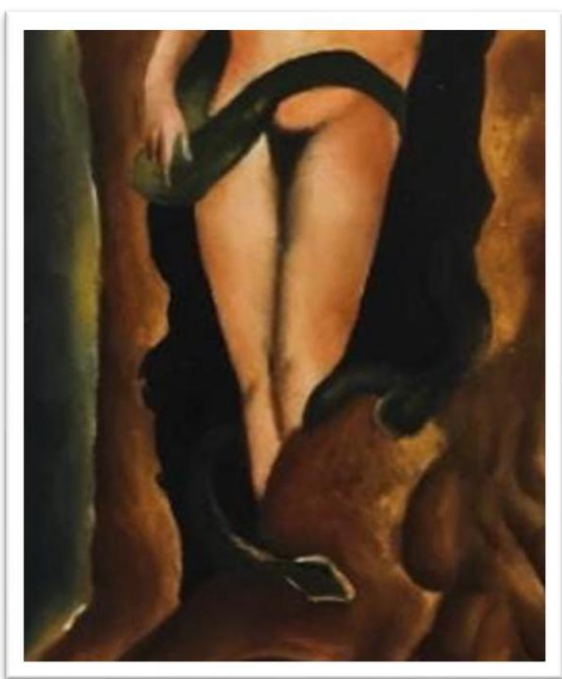

Imagen 86. Fragmento 2/2, 2024
Artista: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro,
Oleo s/ lienzo

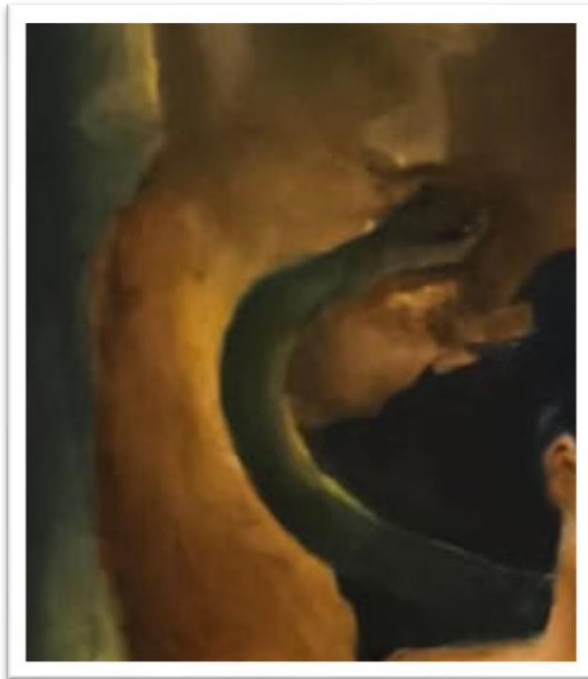

Imagen 87. Fragmento 1/2, 2024
Artista: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro
Oleo s/ lienzo

Imagen 88. "La última despedida"
Oleo s/ lienzo, 45 x 50 cm
Artista: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro, 2024

En la pintura “La última despedida” se puede observar una figura femenina acostada y cubierta con una sábana roja. Lleva un vestido largo con algunos colores. Su mano izquierda se muestra descubierta y su larga cabellera llega hasta su cintura. A su lado, aparece una figura masculina que toca con suavidad la mano de la mujer. Esta figura, lleva ropa blanca y está iluminada a su alrededor. Enfrente de las dos figuras se muestra una pequeña mesa de madera con un cristal que refleja un florero y frutas. En el contorno quise colocar tonos y efectos que mostraran un piso reflejante con luces verdes para dar cuenta de que la figura es un espíritu. En el fondo utilicé tonos cafés oscuros, con un efecto barroco.

Esta obra representa una experiencia propia, en la que la figura femenina, soy yo, en el recuerdo de mi abuelo. Me encuentro acostada porque quise reflejar el recuerdo que tengo de mi abuelo, quien murió cuando yo tenía alrededor de 12 años. Se trata de un momento en el que mientras estaba recostada, entre despierta y dormida, tuve la sensación de que mi abuelo tocaba mi mano. Este encuentro con mi abuelo, me transmitió confianza, y el mensaje de él hacia su única nieta, diciendo “todo va estar bien”

III. 2. 6. Estrategia para la exposición de la obra

La serie pictórica lleva el nombre de “Mujer-árbol-naturaleza” y explora la conexión de mi experiencia como mujer y artista. Se trata de un recorrido por mi propio crecimiento como ser humano y como creadora. A su vez, mi obra busca reflejar la mirada que tengo hacia otras mujeres, el entorno natural y la relación de todo ello, ya que una de mis principales ideas es que tanto mujeres como otros seres de la naturaleza, no somos objetos para ser explotados, destruidos, dañados. Cada ser tiene su propio lugar, una belleza en sí mismo, y es único.

En esta serie exploro también la naturaleza misma que existe dentro de cada mujer, reflexión que ha surgido de observar la fuerza de las mujeres de mi linaje femenino, así como también de haber experimentado la ausencia de mis seres queridos, especialmente mi abuela.

Para exhibir esta serie pictórica, he pensado que un lugar ideal sería en plena conexión con la naturaleza. Un lugar con árboles, en cuyas ramas podría colocarse las diferentes piezas.

Así, cada una de las obras, como “El llamado” refleja la resiliencia de las mujeres en el linaje femenino, donde alerta sobre un cambio en su linaje, y a nuestros recuerdos. Por su parte, la obra titulada “El árbol” simboliza la unión y la armonía entre la feminidad y la naturaleza. A través de esta pieza, se destaca la importancia del linaje femenino y la conexión entre generaciones de mujeres. La relación entre la mujer y el árbol sugiere una herencia compartida y una conexión profunda con la naturaleza y con las mujeres que la precedieron.

Esta obra invita a reflexionar sobre la relación entre la humanidad y la naturaleza, y a celebrar la belleza y la fuerza de la feminidad en todas sus formas. La conexión entre la mujer y el árbol es un recordatorio de la importancia de honrar y respetar la naturaleza y nuestras raíces.

La pieza es una celebración de la feminidad y la naturaleza, y nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el mundo natural y con las mujeres que nos han precedido. La segunda obra, “La hija de doña Catarina”, muestra cómo las mujeres encuentran consuelo en los objetos de sus madres y se reflejan en ellas como una mariposa. La tercera obra, “Mujer Mariposa”, representa la libertad y el empoderamiento de las mujeres, simbolizando su capacidad para escapar de las presiones sociales. La cuarta obra, “Mujer Salvaje”, destaca el amor y la aceptación entre madres e hijas, y cómo las mujeres deben encontrar su propia identidad y aceptar su cuerpo. La quinta obra, “Eclipse”, se divide en dos partes: “Cheeri” y

“La Dama Blanca”. “Cheeri” representa las fases de la luna y las etapas de la vida de una mujer, mientras que “La Dama Blanca” simboliza la luz y la guía de las personas. La sexta obra “Las Guardianas” representa un paraíso donde las mujeres se apoyan y protegen entre sí, destacando la importancia del linaje femenino. Al no tener una figura delgada, la mujer sería juzgada e ignorada, porque lo único que una mujer sea bella es obtener un cuerpo impecable, hoy actualmente se ha roto esa regla, muchas mujeres salen de su casa sintiéndose cómodamente y no encajar en la sociedad.

Finalmente, la obra “La última despedida” es una reflexión sobre la pérdida y el cariño, simbolizando el último adiós a una persona querida. Esta obra representa el cariño de nieta y abuelo, en el cual sería el fin de mi cierre de la obra, cuando queremos una persona que la ha apoyado, se va de este mundo, y sientes una sensación observándote como el último adiós.

Esta serie pictórica es un tributo al linaje femenino, la conexión entre mujeres a través de diferentes experiencias y emociones, sin olvidar que somos parte de la naturaleza misma.

En la presentación de la serie, invitaría a las y los invitados a hacer un recorrido, para después conducirlos hacia una mesa central, en donde colocaría adornos como obsequios para los invitados. De igual manera, mientras continuamos observando la obra y la hermosa naturaleza, compartiríamos algunas bebidas y bocadillos.

Conclusiones

La realización de este documento me ayudó a reflexionar sobre aspectos de mi existencia que se reflejan en mis procesos creativos y la forma que me asumo como artista. El árbol me permite entender el arte como una forma de autoconocimiento, aunque no pueda hablar de procesos cerrados, sino más que nada caminos que me permiten indagar sobre nuevos territorios, en este caso el ubicar y reconocer mi árbol me servirá para encontrar y vincularme con lo otro, la naturaleza, el más allá, con los procesos creativos que son los que permiten que la visualidad se materialice en dibujos y pinturas, que al tener contacto con los espectadores concluyen la obra, cierran y abren el proceso de comunicación, de las emociones que se conectan a través de la obra de arte.

A nivel personal desarrollar una obra profesional también me inspira a seguir pintando y desarrollando imágenes, esta serie pictórica la veo como el inicio de un proceso largo de producción y reflexión.

Al analizar la experiencia de las mujeres de mi familia, me permite reconocer aspectos de mi personalidad que se reflejan en mi obra y en mi rostro, como una forma de entender mi identidad más allá de ser mujer, ser humano, ser naturaleza. La experiencia creativa nos conecta con lo fundamental de la humanidad, lo que nos conecta con el todo.

Al reflexionar sobre la relación simbólica con el árbol, me invade una sensación profunda de conexión con la naturaleza, donde veo un reflejo de mi propio viaje personal. Enseñando que la vida es un ciclo constante de crecimiento, renovación y liberación. Al contemplar las obras de las artistas que retratan entre la mujer y la naturaleza, me doy cuenta de que hay un hilo conductor que las une: la conexión profunda y ancestral que existe entre ambas. Están intensamente unidas, compartiendo ciclos de vida, renovación y muerte. Al reconocer esta conexión, podemos encontrar nuestra propia fuerza y belleza, y celebrar la magia de ser mujer me doy cuenta que soy parte de un todo más grande y que mi existencia está íntimamente ligada a la del planeta.

Al documentar mi proceso creativo, puedo identificar patrones y tendencias en mi trabajo, lo que me permite crecer y mejorar como artista, al hacerlo, puedo honrar la conexión entre mujer y el árbol, naturaleza. También puedo compartir mi visión y mi inspiración con otros, lo

que enriquece la experiencia creativa. Como mujer, me siento conectada al árbol y a sus ciclos, y me identifico con la capacidad de renovación y crecimiento que tiene el árbol.

Con la conclusión de esta serie tengo contemplado exhibirla, de manera que pueda tener otro tipo de relación con mi obra y con la incorporación de las otras miradas, la del público ajeno a mi producción visual y a mi vida. También lo considero importante para mí que mis creaciones trasciendan mi entorno cercano y sean apreciadas por personas ajenas a mi producción visual y vida personal.

Considero que esta exhibición es esencial para mi desarrollo profesional ya que me permitiría obtener retroalimentación valiosa y conectar con personas interesadas en mi trabajo. Estoy emocionado de ver cómo mi obra será recibida y de aprender de las reacciones del público.

Estoy lista para compartir mi visión y proceso con los demás y espero que esta experiencia sea enriquecedora para todos

Referencias Bibliográficas

Faldero, R. B. (2019). *Entre madres e hijas: discusiones feministas sobre el legado*. Millcayac, 6(10), 205-226.

Garrido, B. R. (2016). *Mujeres y árboles: asimilaciones naturales y autorrepresentaciones feministas*. Asparkia: Investigació feminista, (29), 127-144.

Giraldo, O. F., & Toro, I. (2020). *Afectividad ambiental: sensibilidad, empatía, estéticas del habitar*. Editorial Ecosur-Universidad Veracruzana.

Martínez C. S. (2017). Procesos de empoderamiento y liderazgo de las mujeres a través de la sororidad y la creatividad. Universidad Pontificia de Comillas. Dossiers feministes, 2017, núm. 22, p. 472creatividad

Página web:

Romero. J.(s.f). Bidesnudez. Recuperado de [Bidesnudez – Judith Romero](https://share.google/A4g7CN5p9R9OyLzG7)
<https://share.google/A4g7CN5p9R9OyLzG7>

Índice de imágenes

Imagen 1. Fotografía de árbol de mango, Cassandra Guadalupe. Grajales Alfaro, 2023	6
Imagen 2. Fotografía de mi abuela Catarina, Tuxtla Gutiérrez Chiapas 1992.....	12
Imagen 3. fotografía del árbol y el listón rojo, fotografía: Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro, 2015.....	13
Imagen 4. Fotografía de mi abuelo Chus y yo, Chiapa de Corzo, 2002	18
Imagen 5. “El volcán y la brisa” 1930.....	20
Imagen 6. “Autorretrato con collar de espinas” 1940	23
Imagen 7. “Raíces” 1943,	24
Imagen 8. “La columna rota”.....	25
Imagen 9: Imagen 9: Artista: Judith Romero Selenicereusanthonyanus, 2018-2019	26
Imagen 10. Artista: Judith Romero <i>Roystonea regia</i> , de la serie Bidesnudez 2018-2019	27
Imagen 11. Artista: Judith Romero, <i>Roystonea regia</i> , de la serie Bidesnudez 2018-2019	27
Imagen 12. “Autorretrato con collar de ámbar”	28
Imagen 13. “Selbstporträt vor blühenden Bäumen” 1902	29
Imagen 14. “La niña de la palma” 1944	30

Imagen 15. “Sueños y presentimientos”, 1947.....	31
Imagen 16. “Retrato de Belem” 1928	32
Imagen 17. “El idilio” 1946.....	34
Imagen 18. “Mi otra yo” 2019.....	36
Imagen 19. “Collage de revista Frida”.....	37
Imagen 20. “Impresión de collage”	37
Imagen 21. “Flor muerta” 2019.....	38
Imagen 22. “Maceta”, 2022	38
Imagen 23. “Señor jirafa” 2022	39
Imagen 24. Ejercicio 1/10, “Escala de grises” 2021	40
Imagen 25. Ejercicio 2/10, Modelo, 2022.....	41
Imagen 26. Ejercicio 3/10, modelo escala de grises, 2022.....	41
Imagen 27. Ejercicio 4/10, Modelo con objetos, 2022.....	41
Imagen 28 Ejercicio 5/10, “Autorretrato”, 2022	42
Imagen 29 Ejercicio 6/10 “Pájaro” 2020	43
Imagen 30 Ejercicio 7/10, “Las hermanas”, 2020, 20 x 25 cm	44
Imagen 31. Ejercicio 8/10, Silueta de flores, 2024	45
Imagen 32. Ejercicio 9/10, Silueta de hojas, 2024.....	45
Imagen 33. Ejercicio 10/10, “Estudio de Dalí”, 2021, 25x25 cm	46
Imagen 34. “Chica azul” 2022	47
Imagen 35. “Hombre payaso” 2021	48
Imagen 36. “Ciegas” 2021	49

Imagen 37. “La campana de la libertad” 2023.....	50
Imagen 38 “El resplandor”, 2022	51
Imagen 39. “Fernando” 2022	52
Imagen 40. “Mujer ojos” 2022	53
Imagen 41 “Sol” 2022.....	54
Imagen 42. “Ojos de flores” 2022	55
Imagen 43. “Mujer Guerrera” 2022	55
Imagen 44. “Flor blanco” 2022	56
Imagen 45. Registro de fotografía. Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro, 2022	58
Imagen 46. Registro de fotografía. Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro, 2021	59
Imagen 47. Registro de fotografía. Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro, 2022	59
Imagen 48. Registro de fotografía. Cassandra Guadalupe Grajales Alfaro, 2021	60
Imagen 49. Bocetos 1/7 Árbol, 2022,	61
Imagen 50. Boceto 2/7 Carboncillo, 2023	62
Imagen 51. Boceto 3/7 Arboles verdaaccio (verdacho), 2023	62
Imagen 52. Boceto 4/7 Lapicero, 2024	63
Imagen 53. Boceto 5/7 Carboncillo 2, 2023	64
Imagen 54. Boceto 7/7 Acrílico con rama, 2024.....	65
Imagen 55. Registro de proceso de la obra “Cherri” 1/4, 2024	67
Imagen 56. Registro de proceso de la obra “Cherri” 2/4, 2024	68
Imagen 57. Registro de proceso de la obra “Cherri” 3/4, 2024	69
Imagen 58. Registro de proceso de la obra “Cherri” 4/4, 2024	69

Imagen 59. Registro de proceso de la obra “La dama blanca” 1/3, 2023	70
Imagen 60. Registro de proceso de la obra “La dama blanca” 2/3, 2023	71
Imagen 61. Registro de proceso de la obra “La dama blanca” 3/3, 2023	72
Imagen 62. Registro de proceso de la obra “La hija de doña Catarina” 1/2, 2022.....	73
Imagen 63. Registro de proceso de la obra “La hija de doña Catarina” 2/2, 2022.....	74
Imagen 64. Registro de proceso de la obra “El árbol” 1/3, 2023	75
Imagen 65. Registro de proceso de la obra “El árbol” 2/3, 2023	76
Imagen 66. Registro de proceso de la obra “El árbol” 3/3, 2023	77
Imagen 67. Registro de proceso de la obra “Las guardianas” 1/3, 2023	78
Imagen 68. Registro de proceso de la obra “Las guardianas” 2/3, 2023	78
Imagen 69. Registro de proceso de la obra “Las guardianas” 3/3, 2023	79
Imagen 70. Registro de proceso de la obra “Mujer salvaje” 1/3, 2024.....	80
Imagen 71. Registro de proceso de la obra “Mujer salvaje” 2/3, 2024.....	81
Imagen 72. Registro de proceso de la obra “Mujer salvaje” 3/3, 2024.....	81
Imagen 73. Registro de proceso de la obra “La última despedida” 1/4, 2024	82
Imagen 74. Registro de proceso de la obra “La última despedida” 2/4, 2024	83
Imagen 75. Registro de proceso de la obra “La última despedida” 3/4, 2024	84
Imagen 76. Registro de proceso de la obra “La última despedida” 4/4, 2024	84
Imagen 77. Registro de proceso de la obra “Mujer mariposa” 1/2, 2021	85
Imagen 78. Registro de proceso de la obra “Mujer mariposa” 2/2, 2021	85
Imagen 79. “El árbol”	86
Imagen 80. “La hija de Doña Catarina”	88

Imagen 81. “Las guardianas”	90
Imagen 82. “Cherri”	92
Imagen 83. “La dama blanca”	94
Imagen 84. “La Mujer Mariposa”	96
Imagen 85. “Mujer Salvaje”	98
Imagen 86. Fragmento 1/2, 2024	99
Imagen 87. Fragmento 2/2, 2024	99
Imagen 88. “La última despedida”	100