

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

FACULTAD DE ARTES

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

ELABORACIÓN DE TEXTOS

**RETRATOS QUE ME ACOMPAÑAN. SERIE
PICTORICA**

**PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN ARTES VISUALES**

**PRESENTA
DANIEL SANTIZO LÓPEZ**

**ASESOR
MARCO ANTONIO SANCHEZ DAZA**

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Diciembre 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. DANIEL SANTIZO LÓPEZ

Pasante del Programa Educativo de: LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

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

RETRATOS QUE ME ACOMPAÑAN.

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:

Arq. Andrea Guadalupe Argüello Méndez

Mtro. Robie Espinoza Gutiérrez

Dr. Marco Antonio Sánchez Daza

c. c. p. Expediente

AGRADECIMIENTO

Quiero agradecer principalmente a mis padres por su apoyo incondicional, a mi familia en segundo lugar por siempre estar ahí cuando lo necesito, a mi pareja quien forma parte también de este proyecto y de mi vida, así como también a mis amigos quienes me han apoyado en el proceso, sin la ayuda de cada uno de ellos este proyecto no sería posible.

También quiero agradecer a mi asesor de este proyecto y a mis lectores por ayudarme a concluir mi documento, así como también una mención especial para el maestro Beni que enseña dibujo y pintura en la UNICACH quien me recibió como alumno en su taller los primeros años y a quien le debo lo aprendido en el Arte.

Y para terminar un sincero agradecimiento a todos que estuvieron conmigo en los momentos de estrés y alegría durante este largo caminar su apoyo, confianza, soporte, amor y cariño han sido y serán invaluablees cada uno de ustedes han contribuido ya sea directa o indirectamente a mi fortaleza, gracias por ser mi punto de apoyo. y finalmente gracias a mí.

PROBLEMATIZACION.....	5
OBJETIVOS.....	6
JUSTIFICACION.....	7
CAPITULO I PERSPECTIVA TEÓRICA: EL RETRATO.....	8
MI FAMILIA Y EL RETRATO.....	11
AMOR DE FAMILIA.....	14
CAPITULO II: Referentes Artísticos.....	25
CAPITULO III PROCESO DE CREACIÓN.....	41
MISTICISMO ABSTRACTO:	41
AMOR DE HERMANAS.....	45
COMALAPA.....	50
MOTUZINTLA.....	52
ANÁGLIFOS	56
AUTORRETRATO	62
PERPETUO.....	64
CONCLUSION.....	68
BIBLIOGRAFÍA	69

En el presente documento se desarrolla un cuerpo temático dividido en tres capítulos. En el primer capítulo abordo la perspectiva teórica, comenzando por los inicios de la familia en Chiapas hasta la actualidad y como esta ha ido cambiando conforme al pasar de los años y también por diferentes factores sociales, así como la posición, quien soy yo y quien es mi familia y el papel que este tiene en mi estado, terminando con los recuerdos que alimentan esos retratos y a esas personas quienes son piezas claves en mi vida.

En el segundo capítulo aparecen referentes de la historia del arte, personas importantes que dieron paso al arte y la pintura, para que nosotros disfrutáramos de los beneficios del alance que este ha tenido en la sociedad tanto en lo comercial tanto en lo sentimental, una vista al arte desde lo más primitivo hasta lo actual pasando por algunos movimientos artísticos.

Y en el tercer capítulo encontramos el desarrollo creativo, la parte en la cual se puede ver una selección de cuadros de todos mis trabajos elaborados en los cuatro años y medio de mi formación académica, junto a los cuadros una pequeña ficha descriptiva del proceso creativo que toma cada una de estas obras.

PROBLEMATIZACION

Con este trabajo se busca explicar que en la composición de una pieza o cuadro pictórico en ningún momento los colores o formas que se utilizan para el fondo de la misma son al azar, cada uno de los elementos juega un papel importante a la hora de retratar, cada forma y color cumplen con una función específica, incluso pudiéndose ver desde la psicología del color, es decir que el lector entienda que todos estos elementos aportan información de los personajes principales.

Hoy en día incluso se tiene idea de que muchas veces no hay un estudio de lo que se va a realizar, pero no es así, el artista realiza un boceto teniendo en cuenta las diferentes vistas del lector, se estudia el concepto en este caso los retratos, pero para llegar a eso se tiene primero que nada un estudio de color y anatomía, también se conocen las diferentes partes del cuerpo y seccionándolas incluso por capas.

Así nace la necesidad de mostrar la forma en la cual entiendo a las personas a través del retrato, mostrando también los lazos que me unen a esas personas en base a sentimientos y sensaciones.

OBJETIVOS

General

Realizar una serie de cuadros pictóricos tocando temas como el retrato y el paisaje este ultimo de forma simbólica, mostrando el papel de la familia en el proceso creativo y como eje emocional dentro del proceso artístico.

Específicos

Analizar el papel principal de la familia en los procesos de la vida, y como esta se va modificando con forme el tiempo.

Analizar distintos referentes artísticos que han hecho retratos a lo largo de la historia del arte.

Realizar una serie de cuadros pictóricos en diferentes técnicas representando el retrato como papel principal.

Expresar a través del fondo de los retratos un paisaje simbólico, mostrando vivencias que armonicen con la composición con el fin de mostrar la relación entre el entorno, memoria y pertenencia cultural.

JUSTIFICACION

Desde muy pequeño el arte a formado parte de mi familia directa o indirectamente y desde que tengo uso de razón mi familia siempre recuerda momentos de alegría cuando estamos reunidos.

Es así como nace la necesidad de realizar este proyecto una manera en la que yo recuerdo a mi familia capturando su esencia en un lienzo, para así recordarlos siempre, es la necesidad del ser humano de querer dejar una huella, pero no solo como reconocimiento si no de informar, de querer mostrar información de su entorno.

Mostrando temas de migración, el choque de diferentes culturas y como esto va influyendo en el proceso de elaboración de cada una de las pinturas.

Surge así la necesidad de mostrar que el sentido de pertenencia no solo puede tratarse de un lugar, sino más bien de un círculo familiar.

CAPITULO I PERSPECTIVA TEÓRICA: EL RETRATO.

Introducción

En este capítulo se aborda el retrato como una forma de reconocimiento personal, el contexto íntimo, familiar y de amor. Donde todo esto llama al convivio o a la plática, a los recuerdos a un momento feliz.

Siendo este de mucha importancia el cual abre camino a dialogar, por lo que la mayoría de los retratos además de darnos información sobre la persona también nos acerca más a el sentimiento, más allá de una relación de pintor a retratista, estos mencionados en este documento como lazos familiares, personas que son pieza importante para mí y han influido en parte de mi proceso de creación.

Algo que hay que tener en cuenta al momento que se tiene idea de que se pintara es importante saber que no siempre se exhiben las piezas finales con buena iluminación, es por eso que es necesario que el artista plasme esto en el lienzo.

Comenzaré hablando en este capítulo sobre la importancia de la luz y la sombra y para esto no hay palabras mejores que las del maestro Leonardo Da Vinci:

Debe el pintor representar cuando suponga la misma causa de luz y sombra, pues de otro modo sería falsa la operación. Si la figura se coloca en una casa oscura, y se ha de mirar desde afuera, tendrá la tal figura todas sus sombras muy desechas, mirándola por la línea de la luz, y hará un efecto tan agradable, (que dará honor al que la imite, porque quedará con grande relieve, y toda la masa de la sombra sumamente dulce y pastosa, especialmente en aquellas partes en donde se advierte menos oscuridad en la habitación, porque allí son las sombras casi insensibles;" (Vinci), 1784,:13)

Me parece importante subrayar que el principio de todo se basa en la luz y la sombra y en el manejo que el artista tenga sobre este tema. Así, para hacer una obra pictórica lo primero que hay que tener en cuenta es que el cuadro puede llegar a

tener diferentes lecturas dependiendo el lugar donde se coloque, lo cual amplía sus posibilidades y los extiende al tema de la museografía.

En el caso de mi familia mientras crecía, visitábamos a mis abuelos, cada cierto periodo y era común ver las fotos de los seres queridos que ya no están, que se han ido de este plano terrenal. Los colocaban en la sala principal siendo este muchas veces el cuarto que funciona en muchos casos como sala comedor, Bien sea por ser el más grande o el más iluminado.

En ese espacio se podían ver esas fotos de la familia. A veces eran todos los integrantes junto con los abuelos y no podían faltar las fotografías de generación escolar, desde el nivel básico hasta el superior, todos esos retratos atraían mi mirada y la de algunos visitantes, esas fotos evocan a la pregunta, a la relación familiar y humana sentimentalmente.

Estas fotos se colocaban en los cuartos principales, no solo por ser los más concurridos, sino porque son los lugares que tienen mejor iluminación, en algunos hogares podemos ver también fotos de paisajes en pasillos, al ser colocados se buscaba de cierta manera ese acercamiento a la luz, esto por la forma en la cual la luz empapa los objetos para darles vida.

Un ejemplo muy claro de cómo la luz y la sombra son de suma importancia es al entrar en una habitación por la noche o un cuarto encerrado, puedes encontrarte un montón de objetos a tu paso al entrar porque este estaría oscuro, en la sombra en este caso y al proporcionar luz bien sea con una lámpara o el foco de la habitación podemos apreciar como los objetos aparecen al llenarse de luz, es por eso que coloco este texto al inicio como algo que hay que tomar en cuenta a la hora de realizar una obra pictórica.

Entonces los retratos y los paisajes eran algo que me han acompañado desde pequeño ahora es importante entender el contexto de cómo se formaron las familias en mi estado y cómo éstas han ido cambiando a lo largo de los años y como es que todo el contexto familiar me motivó a crear estos retratos que me acompañan.

MI FAMILIA Y EL RETRATO

Para entender un poco más sobre la familia en Chiapas tomo un fragmento del libro Retratos de Familia (La familia chiapaneca en el siglo XXI)

“Un recorrido lineal por estos periodos debe iniciar durante el conocido como prehispánico, tiempo en el cual se desconocen muchos aspectos de su organización social y, por ende, de la conformación del parentesco y de lo que hoy en día se llama familia; sin embargo, es evidente que, por encima de los lazos consanguíneos, lo que predominó fue el nexo con un territorio determinado por la residencia. Una residencia estructurada mediante la patrilocalidad, es decir, la fijación del domicilio en torno a la figura paterna”

Burgos, J. M. D., Mandujano, H. C., Mandujano, J. E., & Guillén, M. L. (2011). Retratos de familia: la familia chiapaneca en el siglo XXI.

Comprendemos entonces que las familias en Chiapas se hacían con forma a la herencia que el padre repartía y en la mayoría eran casas vecinas es decir que eran diferentes familias en un solo lugar, pero estaban unidas por el padre.

Podemos decir entonces que esa sería la base de la familia o el núcleo familiar, como tal no se deslindaban completamente de los padres si no que compartían el trabajo y las obligaciones.

Todo esto tomaría un cambio a partir de los conquistadores castellanos ya que se cambiaron muchas costumbres que se tenían y poco a poco fueron sembrando sus costumbres con las nuestras y esto daría lugar a lo que hoy conocemos como familias por ejemplo ahora las familias se asentaban no tanto por territorio si no era más dominante vivir en la casa del papá del varón y las familias son conocidas por el apellido en este caso el linaje del padre, un ejemplo de ello son las reuniones que se hacen al año reconociendo a sus familias por el apellido, demostrando la fuerza de los apellidos, estos se pueden ver incluso por los nombres de los municipios, los cuales fueron agarrando apellidos de las familias más poderosas o más

reconocidas. Hoy en día el hecho de pertenecer a ciertas familias puede beneficiarte por las influencias.

Pero en cuanto al núcleo familiar en la actualidad es difícil decidir cuál es el modelo de la familia chiapaneca hoy en día por muchos factores algunos son: el incremento de población, el tema de la migración, la diversidad de género, entre otras más en el caso de los casos de migración, bien pueden ser personas de otro país o de otro estado de México, en muchos caso son personas que vienen de países del sur que buscan llegar a Estados Unidos pero en el paso, les atrae el estado o la localidad y deciden asentarse ya sea con gente propia de su país, porque suelen viajar con sus esposas e hijos o en otros casos solteros o solteras que deciden formar una pajera con Mexicanos.

Otro tipo de familia puede ser el de personas que dejan a sus seres queridos por buscar un sueño, y abandonan su lugar de origen para ir a Estados Unidos, dejando a esposas e hijos, hoy en día la familia es muy diversa, no podríamos decir que hay una familia modelo o una estructura de cómo tiene que ser una familia.

El ser humano se va transformando, y va transformando todo a su paso y este se va a adaptando a los nuevos modelos que van rigiendo la humanidad.

En el caso de mi familia nuestros padres siempre estuvieron y están a nuestro lado, nos enseñaron la manera en la cual entender que es la familia.

La familia es esa persona que siempre está a tu lado acompañándote, que te apoya en tus momentos creativos, en las buenas o malas y cuando estas mal te corrige porque siempre busca tu bien, ese es el término que nos enseñaron a darle a la familia, es por eso que, aunque estemos separados la distancia no significa algo en contra, porque siempre estamos para el otro.

Es decir, también tenemos familia que, aunque no tengamos los mismos genes o la misma sangre se llegan a ganar ese título de familia.

En el siguiente subtema hablo sobre mi familia y la forma en la que se formó es decir el lugar donde mis papás decidieron criarnos no fue en ningún lugar de donde ellos eran si no fue un pueblo distinto, esto claramente influyó en mi proceso creativo por las diferentes culturas que se vivían en los diferentes pueblos.

AMOR DE FAMILIA

Todo esto lo tomo para entender un poco el contexto en el cual crecí, pues en el caso de mis padres deciden independizarse de sus familias y formar una nueva familia en un lugar al principio desconocido para ambos, mi padre es originalmente de Motozintla y mi madre de Totolapa deciden asentarse en Frontera Comalapa, que es donde he pasado la mayor parte de mi vida.

A mis abuelos paternos y maternos solo los veía una vez al año cuando teníamos periodos vacacionales o por que algún familiar estaba enfermo, alguien había muerto, o para celebrar el cumpleaños de algún integrante de la familia.

Incluyo un retrato de mis abuelos en mi serie pictórica ya que, aunque no conviví mucho tiempo con ellos fueron una clave importante para lo que soy ahora, la forma en que mi abuelo y mi abuela nos hablaban y trataban a la gente siempre con respeto, es algo que siempre nos inculco desde pequeños, los colores y formas que me rodeaban en esos tres lugares influyeron en mí.

El lugar donde residía que ya tenía pinta de ciudad, el lugar de donde es mi madre el cual es un pueblo, y el lugar de origen de mi padre que es una comunidad.

El lugar de origen de mi madre es Totolapa, ubicado en la región de los llanos en nuestro estado de Chiapas, al cual íbamos en temporadas vacacionales a visitar a mis abuelos, el clima allí es cálido, está rodeado de amarillo y rojo por las tardes, muchos ríos y campo ya que la economía de ese lugar es a base del maíz y ganado, la familia de mi madre es numerosa y cuando llegábamos nos pasábamos visitando a mis tíos y tías y veíamos las estructuras coloniales, y convivíamos con la cultura del pueblo, era una cosa que esperábamos año con año.

Sobre todo, porque las temporadas vacacionales coincidían con la feria del pueblo y todos los tíos se reunían en casa de mis abuelos y las reuniones y comidas solían

ser en estos cuartos principales, con mesas y bancas improvisadas. Esos mismos cuartos principales nos servían de habitación para pasar la noche dormíamos todos al ser mis tíos ya casados y llegar al pueblo de visita no había suficientes camas así que tendíamos colchonetas, cobija, petates y usábamos las hamacas.

El lugar de origen de mi padre es en un lugar muy tranquilo en las montañas de Motozintla el pueblo se llama Tuixcum grande, ubicado en la región de la sierra madre de Chiapas, está a unas horas de Motozintla cabecera municipal al cual pertenece.

Cuando era pequeño y teníamos que ir ahí no existían las combis o taxis, el único transporte que subía a las montañas eran las camionetas o camiones con redila, muchas veces teníamos que ir parados, para llegar a la comunidad de mi padre.

Es un lugar muy frío en la mañana todo se tiñe de azul por el frío y en las tardes de rojo por los atardeceres la familia de mi padre es muy grande así que cuando íbamos de vacaciones teníamos que saludar a todos mis tíos y era muy entretenido ver todos los adornos y decoraciones de las casas, las plantas en los jardines de mis tías y el amor a los abuelos en mis primos quienes eran más allegados a mis abuelos, las construcciones de las casas eran más de función térmicas que coloniales.

todas las casas contaban con una chimenea o fogón como se conoce coloquialmente que funcionaban tanto como para calentar el hogar y para la preparación de los alimentos en muchos de los casos estos solían ser los cuartos principales, por el frío todos buscábamos el calor y es ahí donde se formaban los diálogos y risas, las salas solo las utilizábamos cuando veíamos películas y en este caso como el frío es muy fuerte siempre que todos llegábamos de visita a casa de los abuelos nos repartíamos en diferentes casas de la familia local para dormir en camas y con dos a cuatro cobijas dependiendo el clima.

El lugar donde residí mucho tiempo fue Frontera Comalapa gran parte de mi vida la pasé ahí es un pueblo caluroso casi seco, los colores son rojos a la hora del atardecer, en la noche hay un clima frio, pero no tan extremo. El comercio es la actividad cotidiana, es el día a día de ese lugar, casi no tiene paisajes, si no negocios, el paisaje que rescato de esos recuerdos es un paisaje urbano, aunque el arte no es clave en ese lugar, pero me rodee de personas a las cuales les gustaba pintar y me ayudaron en el camino de mi preparación.

“por todos estos personajes sintió Bustos intensa simpatía. El modo de vivir de todos ellos le dio un carácter propio a su expresión pictórica.” (Tibol, 1981,:58)

Como decía todas las personas que me han rodeado en la mayor parte mi familia me han formado y ayudado a estar en donde estoy ahora, esas personas que siempre creyeron en mi sueño desde pequeño.

Es así que todos los panoramas eran distintos en cada lugar, cada uno con su diferente cultura, cada cual, con sus diferentes colores, todos estos lugares tenían y tienen personas que son importantes para mí, cada una de esas personas con pensamientos e ideologías deferentes me ayudaron a poder forjarme como persona por eso siempre busco la manera de poder retratarlas.

Uno de los pintores mexicanos que cautivo mi atención es Hermenegildo Bustos, o como era conocido coloquialmente, el pintor del pueblo, el trabajo de este pintor como retratista es uno de los mejores. Para entender mejor su historia nació y vivió mucho tiempo en un lugar llamado Purísima del Rincón en Guanajuato, lugar donde se dedicó a retratar a la mayoría del pueblo, todos sus trabajos tenían un precio este no era el precio real por así decirlo de las pinturas, pero ninguno de sus retratos se iba de el sin un pago, en la mayoría de sus cuadros se rescata la gente de su pueblo junto a ellos también retrataba su alrededor dejando un trabajo con mucho valor tanto pictórico como para conocer como era el entorno del pintor, sus pinturas están cargadas con la esencia de las personas que lo rodeaban.

“El Dr., Atl, Jorge Enciso y Roberto Montenegro recorren el país buscando mercados y tiendas de anticuarios. Están convencidos de que el aprecio de los objetos hechos por indios o mestizos permite una captación más real de los dotes artísticos del mexicano.” (Tibol, 1981, :34)

Es decir, quién mejor que un mexicano para poder captar esa esencia, personas que somos del mismo lugar que venimos del mismo barrio, personas con las que convivo el día a día.

Y desde mi posición como artista esos recuerdos y esas personas están representadas en mi trabajo pictórico en el cual mezclo una serie de cosas como son los retratos de las personas, ya que me gusta mucho el hecho de poder retratar a una persona lo más asemejada a la realidad posible para poder conservar su esencia su forma de ser y así encapsulando los mejores momentos desde mi niñez a la actualidad. El retrato es algo que ha tomado mucha importancia a lo largo de mi historia.

Como comentaba al principio una de las cosas que me inspiró a retratar, son los retratos y fotos que veía en las paredes al visitar a mis abuelos, en el caso de mi familia, como desde el principio que mis padres decidieron unirse y dejar ambos sus hogares comenzamos a rentar ya que mis papás no tenían ni casa ni terreno al lugar donde llegaron, recuerdo que mi mamá siempre guardaba las fotos en una mochila, las conservaba y protegía allí.

Tenemos un álbum y fotos sueltas que han surgido a lo largo de nuestra vida, pues como cada cierto tiempo teníamos que movernos de casa no podíamos colgarlas, siempre cargamos con nuestros recuerdos, así como tenía una mochila para las fotografías, también había una mochila con papeles importantes como las actas, curps, entre otras cosas, eran las cosas más importantes, siempre nos han acompañado, así como el recuerdo de las mochilas y los viajes.

Así es como surge mi deseo por retratar lo más sentido y significativo para mí, como esa mochila que siempre llevamos en mi familia con lo que es de mucho valor para nosotros, así nacen los retratos que me acompañan.

“La parquedad con la que trata Bustos el cuerpo de sus personajes, de los que solo reproduce una misma parte, “Mostrando desde entonces una manifiesta ineptitud para captar la armonía y las proporciones humanas”. (Tibol, 1981,:48)

Con esta cita es importante aclarar que Hermenegildo Bustos no tuvo una formación académica como tal, si bien este intento estudiar artes abandono la carrera muy temprano y decidió regresar a su pueblo y seguir con sus estudios por sí solo, enfocando su trabajo al retrato. Tanto fue su trabajo en el retrato que lograba captar la personalidad, la mirada, el sentimiento, junto al entorno de la persona.

“En los retratos de esa época se preocupó fundamentalmente por captar la fisionomía de los rostros que siempre colocaba en posición de tres cuartos y con la vista fija al pintor. Del cuerpo no reproducía más allá del medio busto.” (Tibol, 1981,:46)

Su enfoque a los retratos que como bien lo dice la cita no reproducía más allá del busto, hizo que su trabajo fuera muy significativo en la historia de México, hoy en día su trabajo es muy valorado tanto así que hay un museo dedicado a su trabajo, hay calles, avenidas que llevan su nombre incluso escuelas, más allá de ser pintor también era una persona importante en su comunidad.

Uno de los retratos que aunque no tiene un paisaje natural si guarda consigo un paisaje simbólico, es el retrato de mis abuelos ya que es así como los recuerdo, por las tardes sacaban sus sillas a la banqueta que daba a la calle y así disfrutar del día, mientras nosotros jugábamos del otro lado de la calle ellos nos observaban mientras saludaban a las personas del mismo pueblo que salían a pasear y a saludar a los compadres así como el retrato de mis abuelos también podrán

encontrar retrato a mis padres quienes han sido pieza fundamental en mi formación o la raíz de toda mi familia y de lo que soy hoy en día ya que sin la ayuda de ellos no estaría donde estoy ahora.

En ese retrato ellos están sobre un paisaje del lugar de origen de mi padre que es Tuixcum Grande, es una parte plana que da una vista impresionante de las montañas, que están cubiertas por una niebla espesa, es un lugar muy importante porque ahí fue donde mis padres se conocieron y donde comenzó todo.

Mi madre llegó a la comunidad como la nueva maestra del Jardín de Niños y por esos años mi padre regresaba de trabajar en la ciudad de México, en aquel entonces Distrito Federal, y fue en ese lugar donde todo comenzó, hoy en día en ese lugar donde se tomaron la foto está lleno de recuerdos, porque justo alado de esa vista está la cancha, un lugar donde pasábamos demasiado tiempo con mis primos y hermanos, cuando íbamos de visita con mi abuela era casi obligatorio para todos los primos ir a la cancha a jugar, el dilema era que como es un pueblo en las montañas difícilmente encuentras un lugar plano, por eso cuando jugábamos futbol aunque jugáramos con precaución era inevitable que el balón se fuera al voladero, cosa que evitábamos que pasara por que el que tocaba por último el balón era quien tenía que bajar por él, también fue el lugar donde le celebraron el cumpleaños a mi abuela, ya que la cancha también servía como salón comunitario.

Es así como también retrato a mis hermanos quienes han sido piezas importantes en mi vida. Tengo cinco hermanos. Tres mayores que yo y dos menores a mí, somos seis en total dos mujeres y cuatro hombres.

Junto a la serie de retratos también están los retratos de mi novia la cual también es de ayuda de importancia en mi vida, ella forma parte de mi vida desde hace cuatro años y medio y en ese tiempo también ya forma parte de mi familia.

El amor es algo que siempre está presente en la familia, siempre conservamos los mejores momentos en la memoria por eso cada que nos reunimos reímos y recordamos.

Somos seis hijos y yo soy el cuarto, nos han enseñado a respetar y a ayudar al prójimo a poder discernir de lo bueno y lo malo a estar siempre juntos a pesar de que no vivimos todos juntos en un terreno como comentaba al principio del capítulo.

Cada que nos vemos no se siente la distancia es como si siguiéramos todos los días juntos es obvio que la edad siempre está presente porque el tiempo es algo que no se detiene todo es pasajero por eso tratamos de disfrutar cada momento.

Y ahí nace mi deseo de retratar lo que me gusta lo que me identifica lo que me hace ser quien soy y de representarlo a través del retrato y los símbolos de todo lo que me identifica.

Diego Rivera también nos dio su opinión sobre la pintura popular:

“Oficio admirable, amoroso y sabio, conocedor de las materias y los medios que emplea y seguro siempre de los resultados de las combinaciones.” “transforma el modelo y a fuerza de imprimirle e imponerle su propia personalidad y carácter, lo convierte en algo realmente mexicano”. (Tibol, 1981,:35)

Con estas palabras Diego Rivera se refería al pintor Hermenegildo bustos, aunque este lo hacía sin mencionar su nombre, y nos da a entender que los retratos que Hermenegildo hacia no se trataban de simples retratos si no que estos captaban el momento y la esencia de los mexicanos en esa época, con ver sus trabajos en los retratos nos damos cuenta que es lo que sucedía en el día de las personas, objetos que los acompañaban, entre muchas cosas.

“Lo esencial se concreta. Nunca cae en un realismo de fotografía; sus retratos transmiten siempre un concepto de la persona, una idea de cómo es... para

interpretar a sus modelos y más lejos aún de subrayar en sus retratos su propia psicología ... Bustos fue un dibujante estupendamente dotado, que considera el dibujo, la energía del dibujo como elemento creador de la composición, posee también en alto grado el sentido pictórico. Gracias a este logra henchir la estructura escueta de los trazos de esa vida y de vivacidad que es lo atractivo en sus obras.” (Tibol, 1981,:44,45)

Ahora como bien expresaba con los retratos estos me acompañan y están enfrascados a recuerdos de felicidad con los que los relaciono.

Los colores que me bombardeaban de pequeño por el clima de los lugares en los que viví, los momentos los cuales pase mientras recuerdo esas personas. Actualmente llevo radicando en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez alrededor de cinco años y el paisaje urbano también ha formado parte de mi formación, es por eso que cada retrato lleva consigo algo que caracteriza a la persona retratada si bien no son cosas que están conectadas directamente con ellos, reflejan el mismo sentimiento que los relaciona.

Con esto quiero dar a entender que el paisaje figurativo estará presente en mis obras, con los colores y las tonalidades, con los que envuelvo a las personas que me rodean.

Estas personas que han formado parte de mí y me han acompañado a lo largo de mi vida, si bien es cierto que los humanos somos seres temporales y que el tiempo es el que rige nuestra humanidad, pero cuando un artista decide retratarte y te hace parte de su obra, pasas a formar parte de la historia, ese pequeño fragmento de obra perdurara por muchos años como quien encapsula un momento y lo guarda para generaciones venideras.

“La calidad de los retablos pintados por Bustos. En ellos no solo acumuló elementos suficientes para documentar el milagro, sino se preocupó por el acabado

de los retratos y las particularidades del ambiente donde el milagro se produjo o donde el oferente y beneficiado habitaba.” (Tibol, 1981: 57)

En este contexto sabemos que Hermenegildo Bustos retrato a la mayor parte del pueblo y con ello también perpetuo su entorno.

Si bien las obras que plasmo tienen la finalidad de guardar ese algo de las personas que me rodean también es un acto de amor, ya que como humanos siempre estamos acompañados o buscamos la compañía de alguien más ya sea de la persona que nos hacen bien y de las que nos han ayudado y forman parte de nuestro día a día y a lo largo de la vida, si bien sabemos que somos seres que se necesitan unos a otros para poder sobrevivir ya que estamos hechos para funcionar como sociedad y es ahí mismo en la sociedad en donde encajas tu círculo personal, a mi familia en este caso.

Si bien sabemos el término familia también se le puede dar a las personas que no son de tu sangre pero se llega a tener un cariño y amor igual que al de alguien de la familia, si todos pensáramos de una forma en la cual no necesitamos a nadie la evolución de la humanidad como la conocemos ahora no sería igual, ya que nadie se compartiría ideas, pensamientos, sentimientos y aunque es difícil aceptarlo siempre necesitamos de terceras personas todo el tiempo incluso desde el momento en que nacemos, no solo puedes con tus fuerzas salir del vientre, y así hasta llegar a la vejez en la cual volvemos a necesitar de más personas por que ya no somos capaces de hacer las cosas que estábamos acostumbrados a hacer, si bien los abuelos son la parte importante de la familia más que cuidarlos porque no pueden solos, es un acto de amor por todo lo que han hecho por nosotros.

“Ante sus obras se tiene la impresión de que cada trabajo era para el nuevo e importante, de que nunca se atenía a método rutinario, sino que en cada caso procuraba copiar intensamente la auténtica e intransferible originalidad del rostro delante de él, de la vivencia de su alma. Nunca se repite.” (Tibol, 1981:44)

Ahora puedo decir que el amor, la luz, la sombra, los colores son algo que siempre está presente en mis obras ya que desde que comienzo a prepararme para pintar ya sea una obra en bastidor o en mural pongo todo mi empeño y corazón en lo que hago para que las próximas generaciones puedan ver y entender un poco la manera en la que yo puedo percibir el mundo.

“El pintor de estos retratos no le importaba crear, es decir, formar algo con vida propia y única, si no que su ambición más alta era, tan solo reflejar, trasladar, igualar eso que tenía delante de sí. Por lo tanto, problemas de creación - digo problema de creación y no de pintura para que nadie confunda con problemas de tipo técnico -, problemas de creación artística no existían para él. Todos sus problemas eran de atención, de observación, de exactitud, de fidelidad, de honradez. Y así es como ese pintor llega a sus cuadros a tan extraña veracidad, a tan extravagante realismo, en el cual una breve sonrisa, una mirada momentánea quedo allí en una milagrosa perdurabilidad, en un embalsamado mágico.” (Tibol, 1981:37)

Es así como mi trabajo muestra la forma en la que yo comprendo a la familia y como esta se conecta con esos retratos, personas que son importantes para mí que deseo trasladar a un lienzo.

Es como una necesidad que el hombre tiene de transmitir lo que ve y siente a la historia, dejándonos ver y entender un poco de cómo eran nuestros antepasados, siempre buscaremos una manera de dejar huella en la historia, una pequeña marca en este gran mar.

Ahora en el siguiente capítulo veremos a artistas de renombre a lo largo de la historia han aportado mucho en cuanto a lo que a mí me gusta del arte, persona que con su trabajo me han inspirado a seguir formándome como artista y a mejorar cada día en cuanto a mi técnica.

En el siguiente capítulo se muestran a diferentes artistas que han aportado para que hoy conozcamos cual es el estudio del retrato y las diferentes representaciones que tuvo a lo largo de la historia pasando desde lo representativo, lo religioso hasta llegara a la actualidad, es por eso que cito a diferentes artistas que han aportado una nueva forma de ver, sentir y representar al ser humano ya que considero que sus aportes han sido de mucha ayuda para que yo comprendiera el retrato como lo percibo hoy en día.

Estos artistas han ayudado en la evolución del retrato, adaptándolo a contextos culturales, sociales y emocionales según la época de cada uno, dándoles un sentido más profundo bien sea simbólico, emocional y espiritual permitiendo así conectar al espectador a la pintura más allá del modelo o la apariencia, y como estos a través de su percepción han logrado la identidad de los humanos que los rodeaban y de los sentimientos que los conectan.

CAPITULO II: Referentes Artísticos.

Fray Angélico

Dio mucha importancia a la pintura de retrato, cuenta con innumerables trabajos, considerando que en su época la pintura solo podía ser ejecutada con finalidades religiosas. Sobre este artista Vasari considera que es en él;

“donde más puede verse la suma de la virtud y la inteligencia (así) a mano derecha de la puerta principal, en la cual Cristo corona a la virgen, en medio de un coro de ángeles y de una infinita multitud de santos y santas, tan

numerosos y tan bien pintados, con tantas actitudes y expresiones, en los rostros, que inconmensurable placer y dulzura se experimenta al contemplarlos, pues parece que esos bienaventurados espíritus realmente están en el cielo.” (VASARI, 1996,:221)

Esto nos da a entender que los retratos de Fray Angélico, a más de ser lo más apegado a la realidad, eran retratos cargados de simbolismos divinos, algo que no todos los pintores de ese momento podían hacer, era obra divina tal como nos lo sigue diciendo en el texto.

“Todos los santos y santas que allí aparecen no solamente tienen expresiones muy vivas, dulces y delicadas, sino que el colorido de esa pintura parece ser obra de un santo o de un ángel.” (VASARI, 1996,:221)

Esto nos deja más en claro que los motivos de la pintura de ese tiempo eran relacionados con personas que se consideraban santas o religiosas, tal como lo hacía Fray Giovanni Angélico.

Giotto di Bondone

Pintor, escultor y arquitecto quien desde pequeño mostro su interés en el arte:

“Ese niño no solo pudo igualar el estilo de su maestro si no QUE resulto excelente imitador de la naturaleza, que desterró el torpe estilo griego, resucitó el moderno arte de la pintura y la costumbre de hacer retratos de personas vivas, cosa que no se había vuelto a realizar como es debido durante más de doscientos años, y si algunos lo intentaron hacerlo en esos tiempos, como ya se ha dicho, jamás lo hicieron con buenos resultados ni con el talento que lo hacia Giotto.” (VASARI, 1996,:101)

Esto nos da a entender que a comparación de como Fray Angélico lo que hacía Giotto era todo lo contrario, ya no pintaban temas divinos con personajes imaginarios o de inspiración divina si no que esta toma la naturaleza de las cosas y las plasma tratando de imitar su estructura natural. Vemos como poco a poco la forma de retratar va cambiando intentando reflejar la realidad.

Una de las frases que más me gustan de este artista es:

“La obligación de los artífices pintores deben tener con la naturaleza, la cual siempre sirve de ejemplo a los que de ella toman las partes más bellas y admirables para imitarlas y reproducirlas con ingenio.” (VASARI, 1996,:100)

Es decir, la naturaleza siempre está presente en el arte y es el artista quien es el encargado de tomar las cosas más bellas y admirables, incluso plasmándola de una manera simbólica, para que el espectador pueda admirarla en todo su esplendor.

Una de las pinturas más simbólicas de Giotto es relatada en una de las historias con el Papa Benedicto IX

“Luego de haberle comunicado los deseos del papa, le solicito unos dibujos a guisa de prueba para enviárselos al pontífice. Entonces Giotto, que era un hombre muy gentil, tomo una hoja de papel y, con un pincel impregnado de color rojo, después de apoyar el brazo en uno de los costados, trazo a pulso un círculo tan perfecto, que todos allí presentes quedaron llenos de asombro.” (VASARI, 1996,:108)

Al principio el cortesano que el papa había enviado no entendió esto y le dijo que si solo esa pintura enviaría a manera de mostrar su trabajo y él contestó “con este basta y sobra” le dijo que enviara esa pintura a manera de representación del trabajo de él para ser comparado con otros artistas considerados buenos en esa época, este se va con el trabajo insatisfecho pero precisamente describe como fue hecho ese círculo sin ayuda de objetos de medición o un compás, y con ese círculo basto para que el papa se diera cuenta de la habilidad que este poseía y como Giotto superaba a los demás artistas en gran medida, esta historia fue muy conocida a tal punto de crear una frase célebre a esto

“Tú eres más redondo que la O de Giotto.” (VASARI, 1996,:108)

Una frase muy profunda ya que su significado es que la forma circular representa de manera simbólica la perfección misma, algo que no tiene principio ni final y es precisamente por esto que el papa lo hace ir a Roma para darle un reconocimiento, las obras de Giotto a pesar de que eran de la forma más natural posible, también era un trabajo lleno de simbolismo.

Francisco de Goya

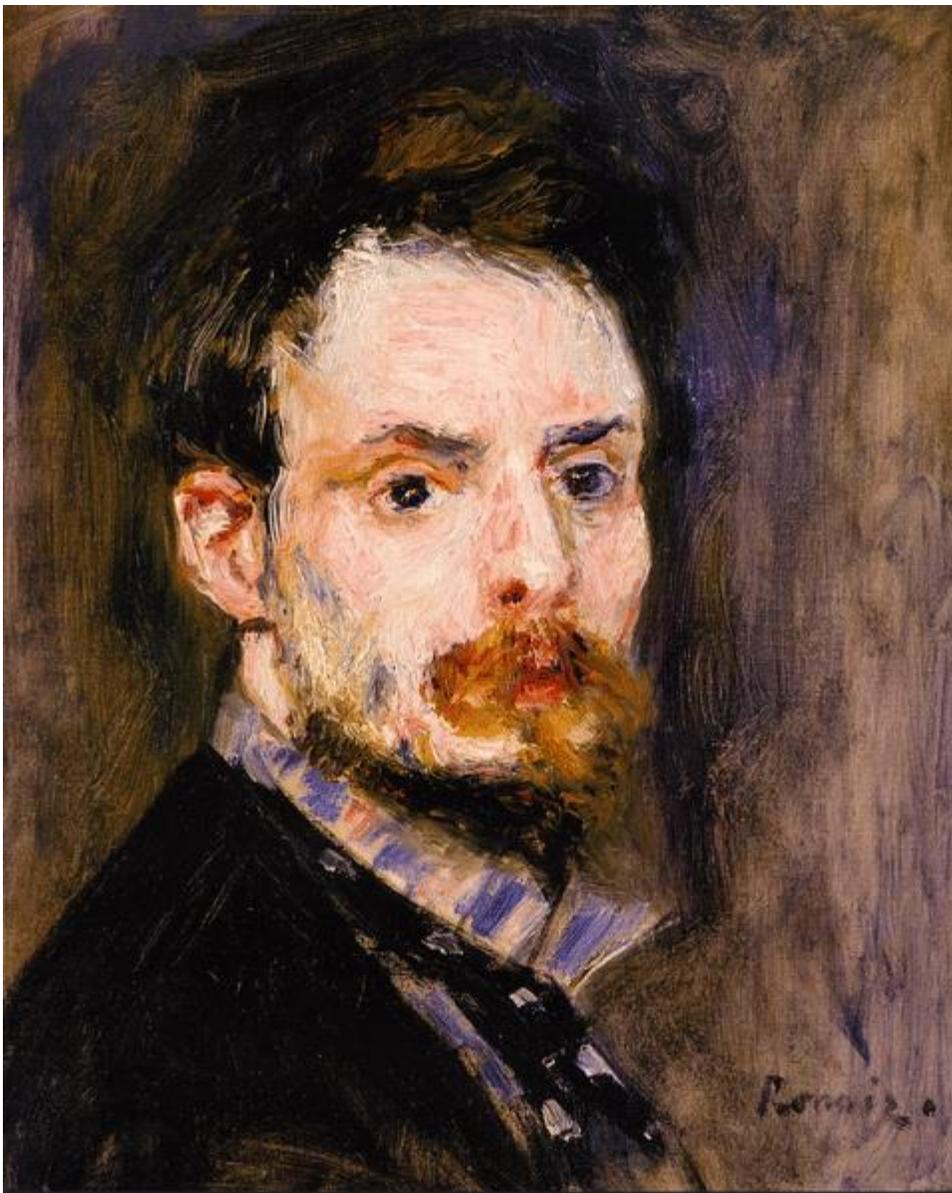
Uno de los autores del retrato del Romanticismo es Goya quien también aporta un paso más allá del retrato convencional, como de Fray Angélico y Giotto, Goya viene a revolucionar la manera de hacer retrato.

“La capacidad de Goya como retratista yacía en su habilidad para capturar parte de la personalidad del modelo; en vez de simplemente registrar un cierto parecido.” (Carr-Gomm, 2011, :17)

Esto nos da a entender que el retrato ya no solo busca asemejarse a la realidad o pintar lo más hiperrealista que se pueda si no capturaba la personalidad de las personas a retratar eso era algo nuevo para esa época, esto también nos habla de la cercanía que este tenía con sus modelos ya que muchas veces retrataba a amigos o colegas, si bien es importante conocer a la persona a retratar, muchas veces como artistas al no saber mucho de esa persona el trabajo queda muy limitado a ciertas especificaciones.

Pierre Auguste Renoir

Uno de los retratistas importantes en el impresionismo es Renoir, destacan los trabajos de este pintor en el retrato de mujeres tal como nos lo dice FEIST:

“Las pinturas de Renoir, como sus representaciones humanas en general, le señalan como particularmente capacitado para reflejar el encanto femenino, más aún: para captar la escala policroma de la magia sugestiva que puede emanar de una mujer” (Feist, 2003,:31)

Las pinturas de Renoir ya no buscaban asemejarse a la realidad, el impresionismo buscaba esa sensación, representar al ser, pero de una manera más simbólica, y esa esencia femenina que lograba plasmar era de su amiga a quien se ve reflejada en diferentes obras.

“Sus mejores retratos son los que hizo de personas con quienes tenía una relación. Una y otra vez pinto a su amigo Monet y a su mujer Camille.” (Feist, 2003,:32)

Esto nos demuestra que las pinturas de Renoir mostraban esa esencia cargada de simbolismo ya que sus modelos eran personas muy apegadas a el tal como su esposa y su amigo, es por eso que yo tomo de modelo a mi familia ya que son personas con las que he convivido desde que nací, y eh convivido a lo largo de mi vida, conociendo así un poco más de ellas, pudiendo captar mejor esa esencia, porque al poder observarlos mucho tiempo, podemos ver cosas que son esenciales pero que no se ven a simple vista, es así como se logra una representación cargada de simbolismo, sumándole a eso el cariño que tenía por ellos, también se ve reflejada en sus obras.

“Por la proximidad vital y por la naturaleza de tales motivos, abandonaron los hábitos de la composición pictórica clásica, bien equilibrada, y acentuaron asimetrías lo casual y lo momentáneo del instante apresado” (Feist, 2003,:32)

En las pinturas se ve reflejado ese lazo que los une, el cariño y el amor ya no solo hablamos de representar la realidad como es

Leonardo da Vinci

Hablando del maestro Leonardo es importante destacar su estudio en el humano, aunque en este tema nos enfocaremos más en el retrato, con Los tres grandes retratos Leonardo cambio por completo a como se representaban estos antes.

Una de las obras más emblemáticas o más reconocida de Leonardo es precisamente la obra de Lisa del Giocondo o más conocida como la Monna Lisa

Uno de los historiadores que nos ayuda a observar esta obra es E. Gombrich que nos dice que tratemos de dejar de ver primero a este cuadro como una imagen más de las tantas que hay por el mundo en reproducción, ya sea en tazas, playeras, fotografías entre muchas otras cosas más y que lo veamos como un retrato de una mujer de carne y huesos hecha por un pintor que es de igual manera de carne y huesos.

Otra de las cosas que E. Gombrich nos dice es que el paisaje que tiene este cuadro al comparar ambos lados se puede apreciar que no coinciden y no es que sea un fallo de la pintura si no es la manera en la que Leonardo nos atrapa para entrar en este cuadro, algo muy importante en el estudio que E. Gombrich hace al trabajo de

Leonardo es que precisamente él no es un imitador de la naturaleza como muchos pintores o personas creen si no que es alguien que le pone retos al observador

Esto es un ejemplo más de como al conectar al hombre con la naturaleza se crea este pasaje repleto de misticismo que no abre un mundo de posibilidades de como enganchar a las personas a nuestra obra.

Uno de los estudios más recientes que hay de Lisa del Giocondo nos revela porque la sonrisa de la esta pieza se nos hace muy peculiar o enigmática.

La investigadora nos dice que esta sonrisa se hace más notoria entre menos tengamos contacto con el rostro es decir que mientras centramos nuestra mirada en el entorno vemos con más claridad la sonrisa.

Para entender esto vamos a basarnos en la descomposición de la imagen de la cara de Lisa en tres secciones los componentes gruesos, componentes medios y detalles finos.

Los tres grandes retratos de Leonardo cambio por completo a como se representaban estos antes

Ginebra de venchi

Leonardo la colocó en tres cuartos, ella era considerada una mujer intelectual, y hermosa, se cumplen los ideales de la Evasión el tratamiento de Leonardo limitando los recuerdos del paisaje dándole así la presencia al retrato.

La Dama del Armillo

es una de las obras que se destacan por ser Bellísima docta y la gran luz de la lengua italiana y de los saberes antiguos y filósofa

El poeta Bellincioni compuso un trío de sonetos en honor de Cecilia.

“A quien guardas rencor a quien envidias naturaleza
A da Vinci que pinto una de tus estrellas frente a Cecilia la bella frente a tus ojos el
sol parece sombra oscura tuyo es el honor aun cuando su pintura nos dé a entender
que escucha y no habla. Piensa que cuando más viva y hermosa aparezca tanto
mayor será tu dicha futura.”

Con este cuadro de Leonardo me gustaría empezar a hablar de cómo es que el humano en su máxima expresión es la perfección de la naturaleza, y desde ese pensamiento podemos comprender un paisaje siendo el modelo el humano y la naturaleza, tal como el poeta nos lo transmite en su soneto,

Podemos decir que la naturaleza siempre va estar presente en el arte no siempre en su forma natural si no que esta va mudando a los ojos del espectador, y muchas veces la vemos representada en un color, una línea, una mancha entre otras tantas maneras.

En este caso los cuadros de Leonardo eran cuadros que le encargaban y las modelos fueron esposas o hijas de las familias acomodadas.

Alberto Durero

En algunos casos se cuentan con modelo en las escuelas o talleres, pero una frase que me gusta de Alberto Durero es la siguiente:

“Puede parecer narcisista, pero fui mi mejor modelo y descubrí la fisionomía con detalle al no tener que depender de nadie y poder posar y descansar a mi antojo.”

Autorretrato de Durero / Jesús María del Rincón.

En mi caso mis mejores modelos son mi familia son las personas que veo desde que nací y son importantes para mí y representan mucho en mi día a día, también

tengo un autorretrato, aunque no es el único que pinte también eh sido mi mejor modelo, y así como el cariño que tenemos como familia pasan a formar parte de mi proyecto el cual es un tema que veremos adelante en esta mezcla de retratos de mi familia con paisajes de mi infancia, pero estos plasmados de una manera simbólica.

Para el siguiente capítulo se puede ver el trabajo realizado a partir de todo lo aprendido en cuanto a los artistas que me han inspirado a seguir con mi trabajo de retrato, es decir cada una de las siguientes piezas lleva una parte de mi, un fragmento de mi vida, el tiempo dedicado a las obras.

Flavio López López, artista plástico

De origen tsotsil, Flavio López López, conocido como Anxel, es un artista plástico originario de San Juan Chamula.

Anxel tuvo sus primeros encuentros con las artes plásticas a través de la Casa de la Cultura de Chamula. Al pertenecer a un pueblo originario, el arte es una

herramienta que le ayuda a alzar la voz y contar lo que pasa en su entorno, con ella puede manifestarse de forma pacífica.

Título “De regreso a casa”. Técnica: óleo sobre lienzo. Año: 2022. Cortesía: Anxel.

Para mi Anxel ha sido uno de mis referentes visuales no solo en la técnica sino también en el juego de luces y sombras, también al ser de un lugar frío podemos apreciar esas tonalidades en sus cuadros

Madre milpa. Oleo sobre lienzo 70cm x 100cm. Fecha 2023 cortesía Anxel

Una de las cosas que siempre llama mi atención a la hora de hablar de este artista es la manera en la que maneja el color y la manera en la que da textura y profundidad a sus obras.

La adoración de la vida. Óleo sobre lienzo 100cm x 80cm. Fecha de creación 2020

Esta obra en lo particular me gustó mucho ya que nos muestra algo ceremonial en vuelto en luces y sombras, y con los colores mostrar esa parte de la divinidad.

Todos estos artistas a lo largo de la historia han dejado huella de la importancia del retrato tanto como del pasado como contemporáneo, en el siguiente capítulo muestro un poco del proceso y la historia de la serie pictórica Retratos que me acompañan.

CAPITULO III PROCESO DE CREACIÓN

MISTICISMO ABSTRACTO:

Esta es una de las obras más recientes la cual me tomo alrededor de unos cuatro o cinco meses, se trata de una representación del ser mientras que todo pasa alrededor donde plasmo los colores que me han perseguido por lo largo de mi vida. Al principio pensé que sería algo fácil ya que se tornaría más a lo abstracto que a lo figurativo, pero mientras iba trazando todo se me complicaba un poco la idea de cómo meter los colores y como aplicarlos, pase alrededor de un mes viendo mi lienzo con la figura trazada después le aplique los colores como base para poder ir avanzando, pero nuevamente me topé con la dificultad.

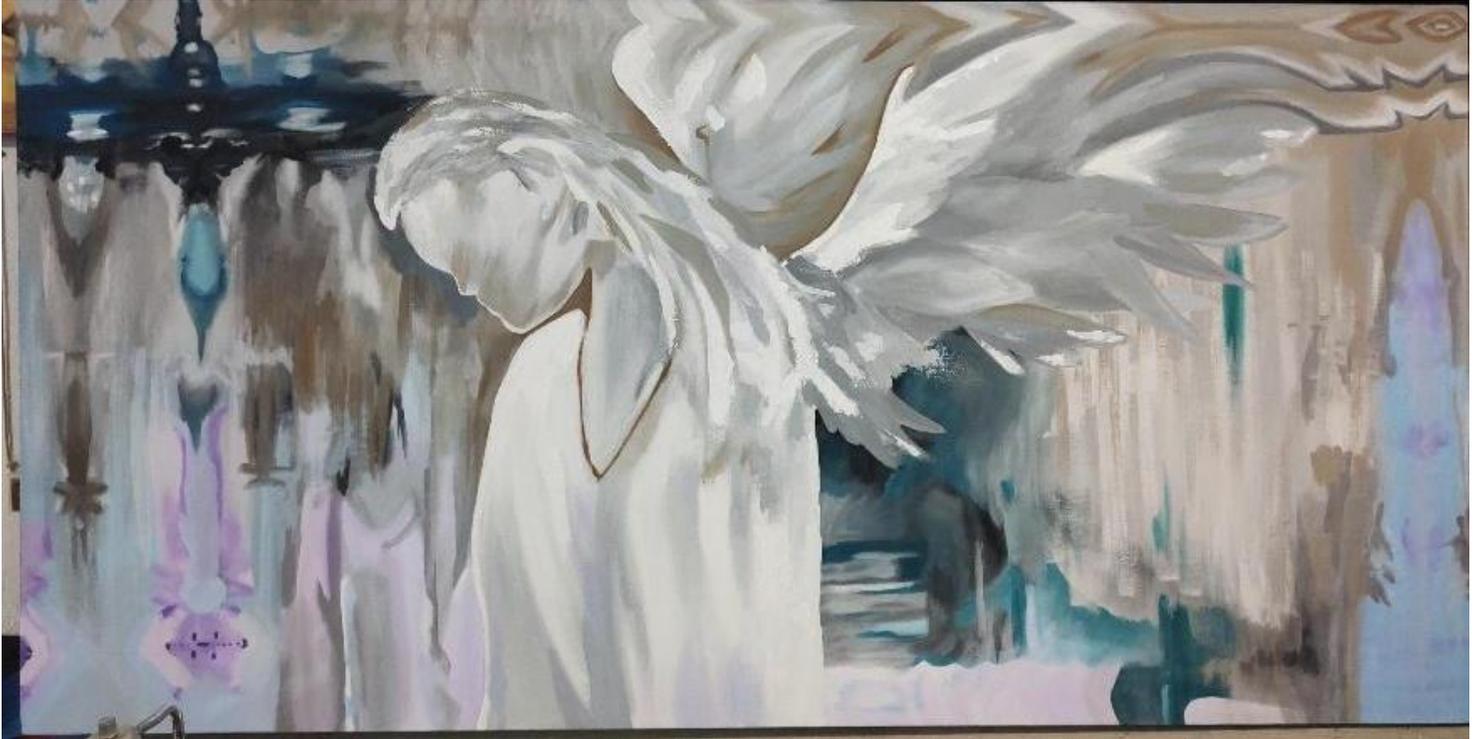
La representación del tiempo de que algo este en movimiento mientras uno se mantiene estático es algo que se me complicaba, aunque muchas ocasiones no se muestra el proceso creativo en una exposición muchas personas creen que un cuadro es cuestión de días solamente mientras tu como artista sabes cuál es la realidad, al final el resultado fue algo muy placentero.

Soy una persona que se considera un Melómano así que todos mis procesos artísticos tanto como mi día a día me gusta que este acompañado de buena música.

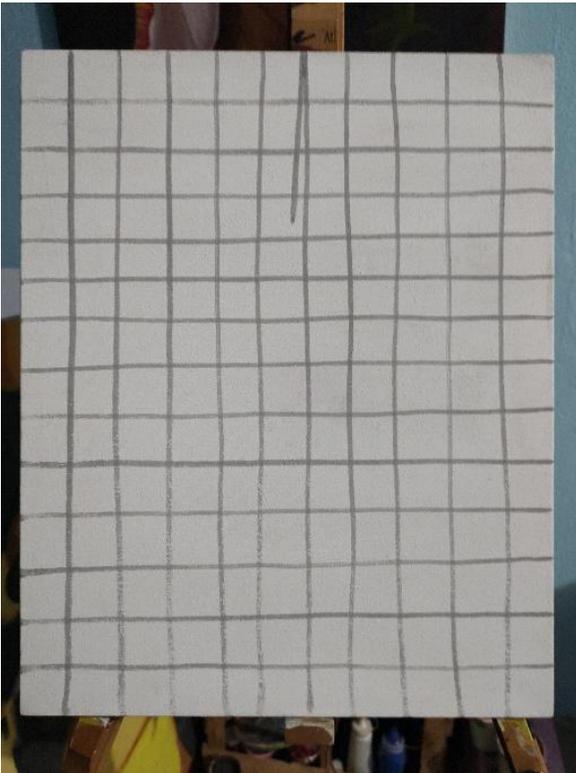

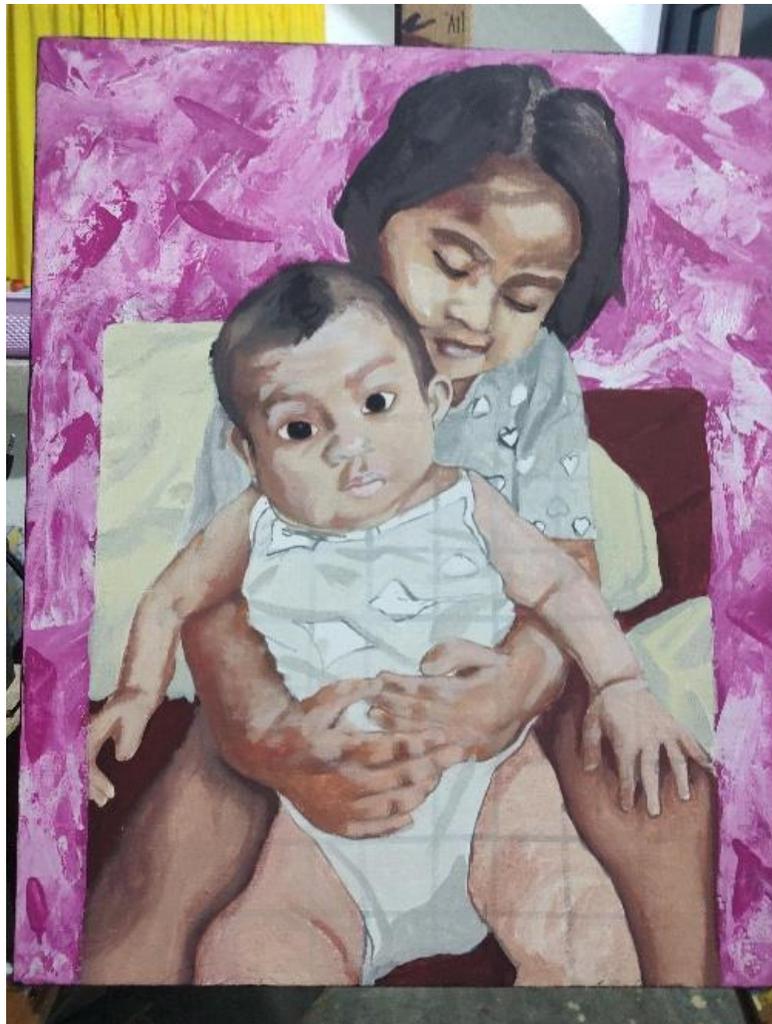
Misticismo abstracto/Dani Dz26/Acrílico sobre lienzo/2mX1,10m/2022

AMOR DE HERMANAS

No hay nada mejor que el amor de familia esa conexión con nuestros seres queridos, en mi familia hay algo que siempre me llama la atención y es que tengo dos hermanas la primera que es la mayor y la segunda es la menor, como somos seis hermanos podríamos decir que los hombres quedamos justo en medio, lo más curiosos es que a pesar de la diferencia de edades, la verdad es que se llevan súper bien, incluso parecieren de la misma edad aunque claramente hay una gran diferencia de edades en esta representación lo represento así como si ellas hubiesen nacido no con mucha diferencia de tiempo, y así con ese recuerdo de ellas de pequeñas pasan a formar parte de mi colección.

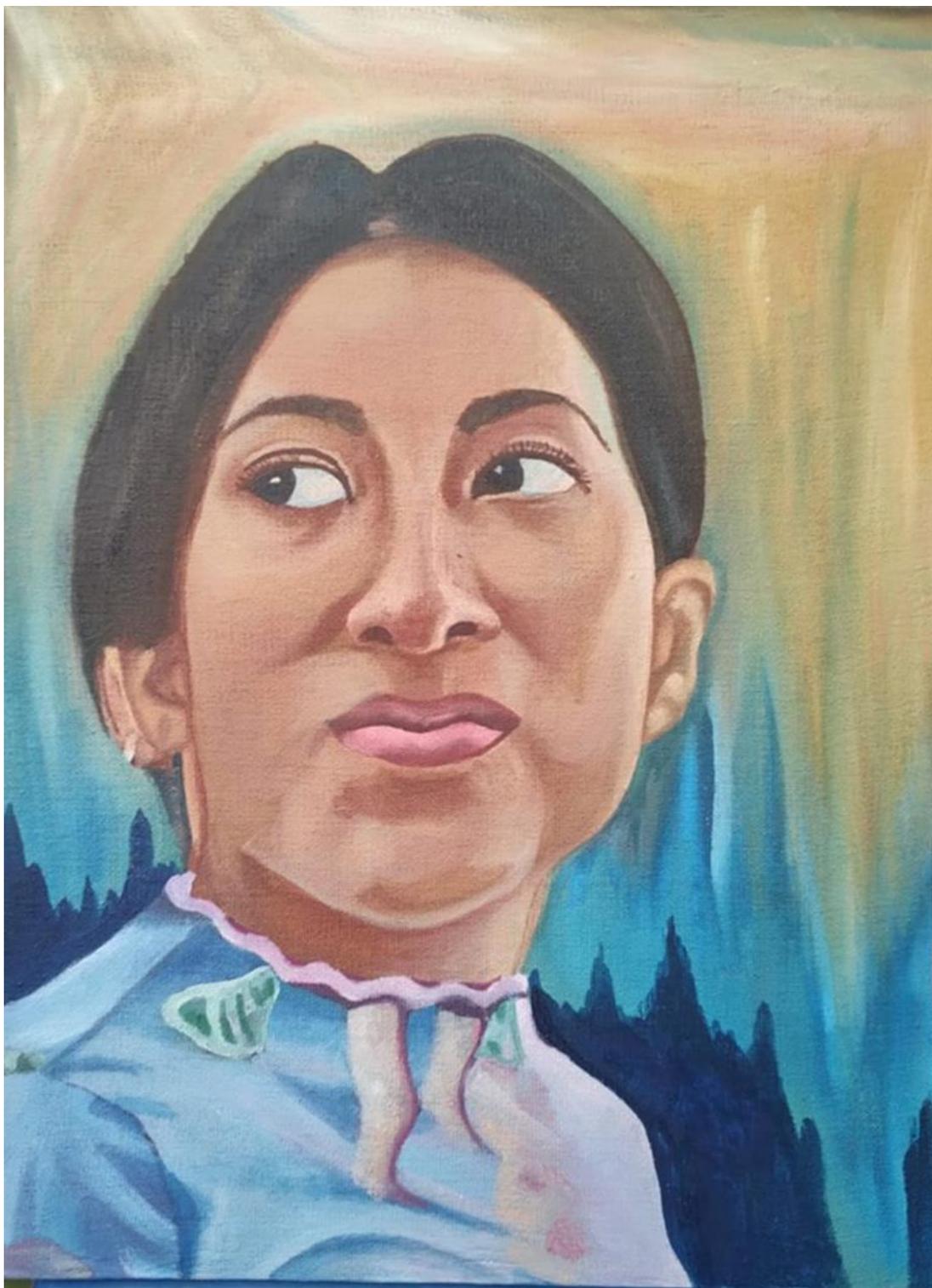

Amor de Hermanas/Dani Dz26/Acrílico sobre lienzo/40cmX50cm/2022

COMALAPA

Retrato a mi pareja en el lugar donde pase gran parte de mi vida captando los colores del atardecer, este como todos los demás tiene consigo el peso de los recuerdos en cada lugar, y aunque Comalapa ya no es el mismo de hace 20 años, es un lugar que tiene un espacio en mi corazón, recuerdos de amigos jugando desde niños o de personas que de cierta manera nutrieron mi interés por el arte.

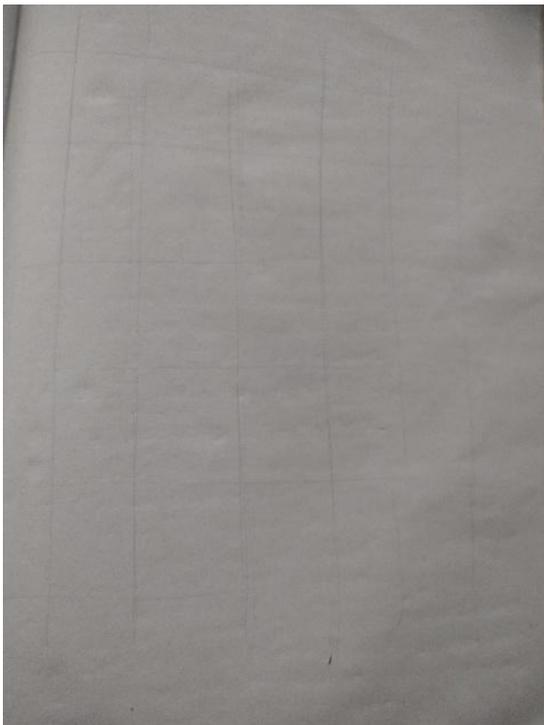

Comalapa/Dani Dz26/Óleo sobre Lienzo/ 30cmX40cm/2021

MOTOZINTLA

En este cuadro pictórico reflejo el amor hacia la naturaleza, el entorno y el amor de mi pareja quien me ha acompañado, los colores que envuelven desde pequeño las tonalidades frías que me hacen recordar mi niñez cuando teníamos que viajar a el pueblo de mi padre, un lugar en las montañas y de mucha flora, esos recuerdos de visitas en casas de mis tíos viendo sus casas con flores de muchos colores con un jardín muy colorido, son los recuerdos que siempre llevo conmigo, momentos felices para recordar en cualquier momento, la figura de mi pareja en el centro también representa el equilibrio que todo eso me hace tener ya que aunque la figura este en el centro cosa que no vemos en muchas pinturas, al observarla no resulta molesta visualmente.

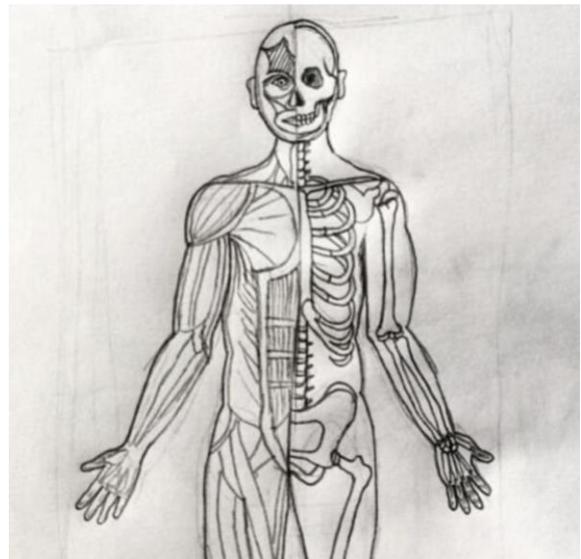
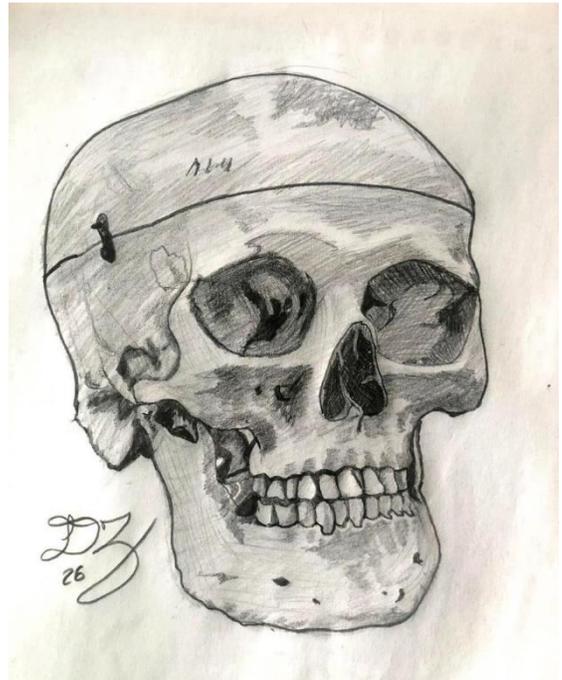

Motozintla/Dani Dz26/Óleo sobre lienzo/40cmX60cm/2023

ANÁGLIFOS

Es un estudio del retrato hacia mi pareja en el cual muestro el estudio que se debe tener a la hora de realizar un autorretrato o retrato, tenemos que conocer no solo de expresiones sino también de proporción y de anatomía en un juego de luces rojas y azules mostrando en lo azul el retrato y en lo rojo el cráneo.

Anáglifo/Dani Dz26/Acrílico sobre lienzo/30cmX40cm/2022

RAÍCES

Los lazos de amor con mis abuelos jamás sentí que fuera diferente a comparación de mis primos con quienes pasaban más tiempo, ya que ellos residían ahí en el mismo pueblo, una rutina de mis abuelos podría decir es que después de haber terminado sus deberes cada uno sacaban sus sillas a la banqueta con vista al parque a platicar y saludar a las personas del pueblo, mientras mi abuelo también se sentaba a contarnos cuentos a todos los nietos mientras él estaba en su silla sentado nosotros sentados en el piso en círculo alrededor de él.

Al comenzar esta pieza, esta forma parte de las obras de gran formato comencé detallando los pies de mi abuelo y aun que podríamos decir que podrían ser claramente los pies de cualquier campesino una tía incluso los reconoció al ver la siguiente fotografía.

Raíces/Dani Dz26/Acrílico sobre lienzo/1,30mX1,40m/2021.

INSTANTES

Una pintura dedicada a mi hermano mayor quien ha sido de mucha ayuda a lo largo de mi vida, puedo decir también que mi gusto por el arte viene también de él, siempre lo recuerdo dibujando o armando maquetas para su escuela, años después tuvo que salir de casa para estudiar lo que le gustaba así que durante mi adolescencia no tuve mucho acercamiento a él eso no quiere decir que el cariño y el amor por él lo cambie el tiempo.

Instantes/Dani Dz26/Acrílico sobre Lienzo/30cmX40cm/2020

AUTORRETRATO

Esta pintura en particular fue pintada en la ciudad donde resido actualmente, Tuxtla Gutiérrez, recuerdo que era una de esas noches que me hacía extrañar a mi familia, al venir a estudiar artes tuve que dejar a un lado mi pueblo y abandonar de cierta manera a mi familia en busca de mis sueños, a pesar de que no ha sido nada fácil ya que muchas de las noches me costaba dormirme por el apego a mi familia al estar escuchando a mis papás o hermanos todo el tiempo en casa, puedo decir que eso también formo parte de mi proceso creativo.

Autorretrato/Dani Dz26/Óleo sobre lienzo/40cmX50cm/2021

PERPETUO

Este cuadro nace porque hace más de 5 años que ya no vivo con mis papas, no por que estemos peleados o algo por el estilo sino más bien tuve que dejar mi pueblo para poder seguir estudiando, aunque no los veo seguido siempre los llevo en mi mente y corazón, y al tenerlos en donde rento me llena de alegría y de muchas emociones, desde que los recuerdo siempre los veo sonriendo, jugando o incluso ayudándose uno al otro en los deberes del hogar así como también las responsabilidades y es así como me gustaría preservarlos, el elegir la fotografía fue todo un reto, no solo por el hecho de tratarse de dos cuerpos sino también del paisaje que este rodea la fotografía este al ser una pieza grande me tomo alrededor de tres meses.

Perpetuo/Dani Dz26/Acrílico sobre lienzo/90cmX1,20m/2024

CONCLUSION

El proyecto artístico Retratos que me acompañan se forma a través de la memoria, identidad y exploración del vínculo familiar como centro principal de mi creación artística, más allá de lo personal reflejan una estructura social, cultural y territorial en Chiapas

Los retratos aquí presentados son una muestra de que estos van más allá de la representación física, sino que son una identidad visual, una manifestación de amor y de memoria, el estudio realizado del retrato desde sus inicios con toques simbólicos, su proceso como arte religioso hasta llegar a la moderna nos permite dimensionar el trabajo de los artistas para reconocer y valorar el retrato.

Asimismo, también tomando en cuenta la importancia del color, luz, anatomía y entorno visual todos estos aplicados en la obra realizada, los paisajes, composición y tonalidades que están presentes en los retratos no son de índole decorativo, sino que son símbolos, memoria y territorio.

Creando una conexión en la serie pictórica de mi pasado con mi presente, mostrando la construcción que me identifica como artista así reafirmo que la idea del retrato es por amor y permanencia es decir una forma de mantener o preservar la esencia humana, pero sin olvidar a la familia pudiendo ser este biológico o por elección, siendo esta también el corazón de la construcción del ser humano.

Finalmente es para mí pintar una forma de mantener o preservar la historia que me constituye y lo que en este espacio me rodea así represento mis raíces y mi origen como artista siendo este alguien que migra y en el proceso aprende, pero también regresa simbólicamente a esos momentos memorables a través de la pintura dejando testimonio de mi propio recorrido, el arte se convierte en mi hogar mi refugio y mi legado.

BIBLIOGRAFÍA

Carr-Gomm, S. (2011). *Francisco Goya*. Sirroco, Londres, Reino unido: Parkestone Internacio [] nal .

Charles, V. (2019). *Salvador Dalí*. Sirrocco, Londres, Reino unido: Parkestone International.

Feist, P. H. (2003). *RENOIR*. México: Numen.

Frutiger, A. (2005). *Signos, símbolos, marcas, señales*. Barcelona: Gustavo Gili.
VASARI, G. (1996). *Las Vidas de los más Excelentes Pintores, Escultores y Arquitectos*. México: Universidad Autónoma de México.

Vinci), L. (. (1784). *El tratado de la pintura por Leonardo de Vinci, y los tres Libros que sobre el mismo Arte escribió León Bautista Alberti*. Madrid: Imprenta Real.

Tibol, R. (1981). *Hermenegildo bustos Pintor del pueblo* . Guanajuato, Gto.: Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato .

Caroline, L. (s. f.). *Cecilia Gallerani, la dama del armiño (2ª parte)*.
<https://carolbjca.blogspot.com/2012/07/cecilia-gallerani-la-dama-del-armino-2.html>

La dama del armiño - Leonardo da Vinci. (s. f.). HA! <https://historia-arte.com/obras/la-dama-del-armino>

colaboradores de Wikipedia. (2025, 27 febrero). *Retrato de Ginebra de Benci*. Wikipedia, la Enciclopedia Libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Retrato_de_Ginebra_de_Benci#/media/Archivo:Leonardo_da_Vinci_-_Ginevra_de'_Benci_-_Google_Art_Project.jpg

colaboradores de Wikipedia. (2025b, septiembre 3). *La Gioconda*. Wikipedia, la Enciclopedia Libre. [https://es.wikipedia.org/wiki/La_Gioconda#/media/Archivo:Leonardo_da_Vinci_-_Mona_Lisa_\(Louvre,_Paris\).jpg](https://es.wikipedia.org/wiki/La_Gioconda#/media/Archivo:Leonardo_da_Vinci_-_Mona_Lisa_(Louvre,_Paris).jpg)

colaboradores de Wikipedia. (2025b, agosto 6). *Fra Angelico*. Wikipedia, la Enciclopedia Libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Fra_Angelico#/media/Archivo:Fra_Angelico_portrait.jpg

Fernández, T., & Tamaro, E. (2004, 12 enero). *Giotto*. <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/giotto.htm>

Rincon, M. del. (2020) *Autorretrato y estudio del cuerpo propio*. Mexico: Fondo de Cultura Economica, 2020

Morales, Y. (2022, 7 noviembre). *Anxel y su mirada artística de San Juan Chamula*. Chiapasparalelo. <https://www.chiapasparalelo.com/trazos/2022/11/anel-y-su-mirada-artistica-de-san-juan-chamula/>

colaboradores de Wikipedia. (2025d, noviembre 1). *Francisco de Goya*. Wikipedia, la Enciclopedia Libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Goya#/media/Archivo:Vicente_L%C3%B3pez_Porta%20B1a_-_el_pintor_Francisco_de_Goya.jpg

Cartwright, M. (2025). Pierre-Auguste Renoir. *Enciclopedia de la Historia del Mundo*. <https://www.worldhistory.org/trans/es/1-20783/pierre-auguste-renoir/>