

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

FACULTAD DE ARTES LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

ELABORACIÓN DE TEXTO

TODO LO QUE NO FUE LA VIRGEN

**REPRESENTACIÓN FEMENINA A TRAVÉS DE LA
APROPIACIÓN ARTÍSTICA DE LA
ICONOGRAFÍA SACRA**

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN ARTES VISUALES**

PRESENTA

ÁNGEL MARCELA TREJO RINCÓN

ASESORA

Mtra. Ninfa Torres Lagunes

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

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
18 de noviembre de 2025

C. ÁNGEL MARCELA TREJO RINCÓN

Pasante del Programa Educativo de: LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

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

TODO LO QUE NO FUE LA VIRGEN

REPRESENTACIÓN FEMENINA A TRAVÉS DE LA APROPIACIÓN ARTÍSTICA DE LA ICONOGRAFÍA SACRA

En la modalidad de: Elaboración de Textos

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

ATENTAMENTE

Revisores

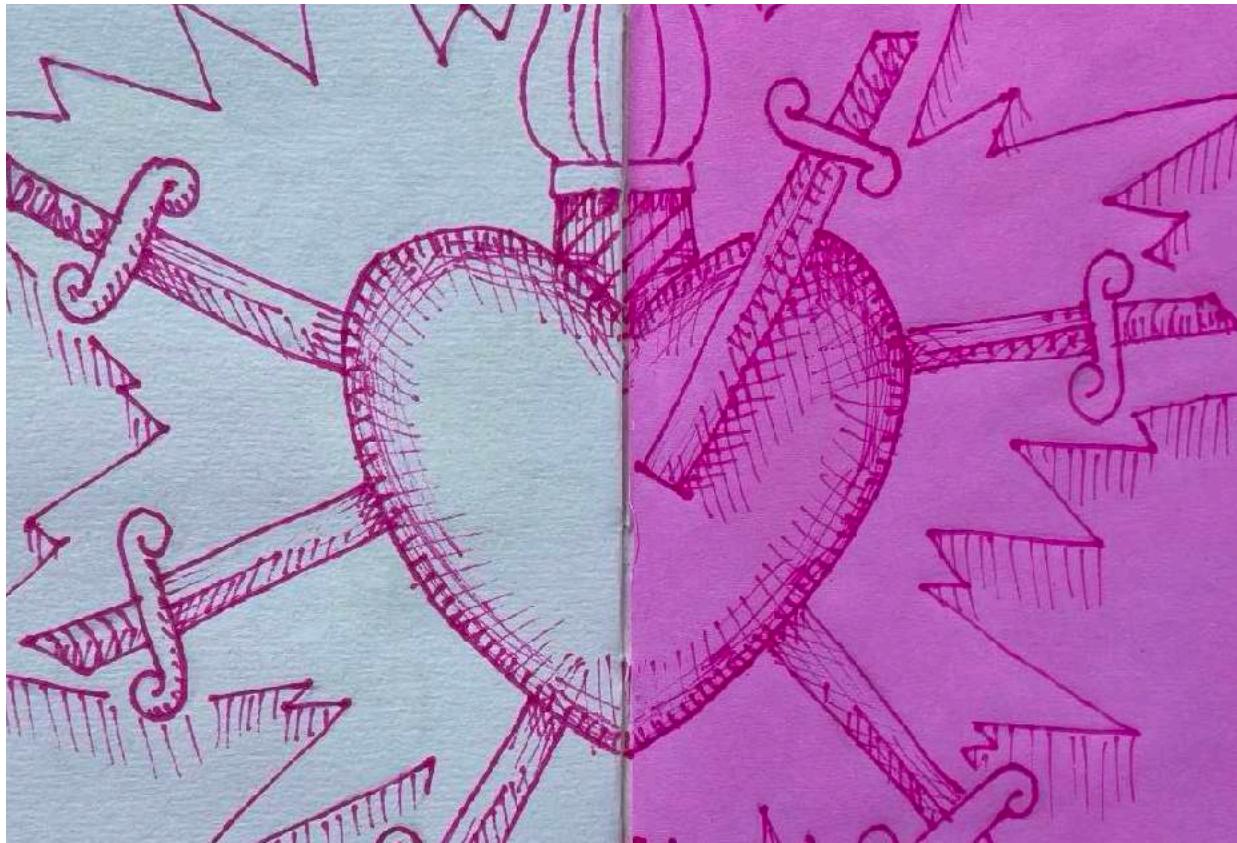
Mtro. Robie Espinoza Gutiérrez

Firmas:

Lic. Norma Lorena Guichard Lozada

Mtra. Ninfa Torres Lagunes

c. c. p. **Expediente**

Agradecimientos

Gracias mamá por ser la inspiración de este trabajo y mi fuente de vida.

Neptuno, salem, ela, bellas, rocky, shake, kiki, kiko, niños y cosita, gracias por tanto y perdón
por tan poco

Omar, gracias por hacer todo más claro cuando solo veo sombra, te amaré por siempre.

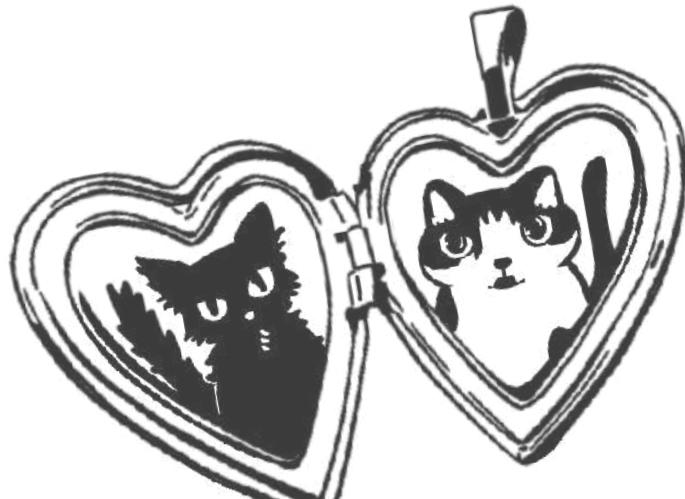
Ale, Moshi, Blanque, Cloro, ¿qué sería de mí sin ustedes?

José, te quiero, aun qué me hartes.

Remi, Lu, Jackie, Fa, Vico, Lili, Julieta, Norma, siempre vivirán en mi corazón.

Marco, Sergio, Carlos, Alonso, Anto, pulpas gracias por las pláticas introspectivas y buenas
recomendaciones.

Papá, a pesar de no estar.

Índice

Introducción	7
Antecedentes	8
Capítulo uno	14
Primer acto	14
La inducida fe	14
Reflexión sobre la complejidad de la religión	14
1.1 Moral religiosa y su representación en el arte	21
1.2 Libertad y voluntad	23
1.3 Apropiación artística	27
1.4 Ironía como expresión artística	33
Parte 2	39
La belleza de la tristeza:	39
Exploración iconográfica	39
1.5 Simbología sacra	42
1.5.1 Trinidad	43
1.5.2 Santas	46
1.5.3 El corazón	49
1.5.4 La granada	51
1.5.5 La virgen	52
Tercer acto	55
Dulce madre	55
El papel de la mujer en la religión y el arte	55

1.7 Pero se pulcra mami	57
1.7.1 Objetivación	59
1.7.2 Desnudo	60
1.7.3 Censura	62
CAP II	65
Referentes	65
2.1 Múltiples técnicas	66
2.1.1 Gráfica	67
2.1.3 Performance	68
Germanotta	69
2.1.3 La riqueza de mezclar técnicas	70
Joa Meraz	71
Pierre & Gilles	72
2.2 A mancharse las manos.	74
2.2.1 Apropiación y símbolos	75
Ninfa Torres	76
Fabián Chairez	77
2.2.2 Juego de composición: Agustín Castro	78
Capítulo tres	80
Prácticas y otras estrategias creativas	80
3.1 Arte Digital	82
3.1.1 Prácticas digitales de composición	83
3.1.2 Bocetería digital	84
3.2 Desarrollo de técnicas mixtas	86
3.3 Arte efímero en las calles	88

3.3.1 Práctica de sobre-posición de imágenes	91
3.4 Filtrada: Serie de autorretratos	94
Procesos	96
Éxtasis en la tormenta	98
Divina vulnerabilidad	101
Todas las técnicas que sé	102
Pintura	104
Conclusiones	107
Bibliografía	109

Introducción

La espiritualidad ha sido un elemento esencial en mi vida cotidiana, mi mamá es profundamente católica y me ha inculcado estos valores prácticamente desde que nací, lo que hace que el arte sacro sea fundamental para mi proceso de creación artística. Esta exploración es personal, reflexiono sobre mis experiencias y creencias, mostrando como aplico mi sentir en la obra.

El primer capítulo de este documento se divide en tres actos:

“La inducida fe”

Donde abordo como la religión influye en la moral, cuestionando la noción del falso libre albedrío que predica la Iglesia, así como exploro la ironía y la apropiación artística como medios de expresión artística y social.

“La belleza de la tristeza”

Analizando la iconografía y sus múltiples significados, así como la hegemonía en el arte sacro y una reflexión de cómo logran crear obras majestuosas a partir de escenarios explícitas y temas grotescos.

“Dulce madre”

Por último examino la visión de la religión sobre las mujeres, mostrando cómo se han impuesto reglas y limitaciones con la justificación de proteger la pureza y virtud femenina. Exploro como la veneración de la Virgen muestra que, para la Iglesia católica, el rol más elevado de una mujer es ser madre, con la incongruencia de exigir la pureza virginal.

En mi segundo capítulo, hago una exploración a mis referentes artísticos, lo que tomo de ellos y su obra, así como experiencias personales. Para finalizar, el tercer capítulo es completamente mi proceso creativo, desde mis prácticas y bocetos, hasta la exploración de técnicas y desarrollo de mis obras pictóricas.

"Si no pensara, sería mucho más feliz." Sylvia Plath (2013). "The Journals of Sylvia Plath", p.15, Anchor

Antecedentes

La fe y la espiritualidad han moldeado la forma en que las personas piensan, actúan y se relacionan entre sí, pero, ¿por qué un dios místico permitiría el sufrimiento de su creación? Creo que esta es una de las interrogantes más antiguas y complejas de la teología, incluso erradicando la idea de que este dios simplemente existe.

Morirán en paz, se extinguirán dulcemente, pensando en ti. Y en el más allá solo encontrarán la muerte. Pero nosotros los mantendremos en la ignorancia sobre este punto, los arrullaremos prometiéndoles, para su felicidad, una recompensa eterna en el cielo. Dostoyevski, F. (1880)

Esta cita de la novela "Los hermanos Karamazov" me ha hecho reflexionar profundamente sobre el concepto de Dios: una deidad que está por encima de nosotros, otorgándonos vida pero también la capacidad de cometer acciones atroces. La fe parece servir como un arrullo a la sociedad, haciéndonos creer que todo está bien mientras tengamos una buena relación con "el señor".

Lil Nas, rapero que se destaca por apropiarse del simbolismo religioso, comentó "si Dios no existe, entonces ¿quién se está burlando de nosotros?". Esta frase provoca la típica duda existencial: ¿Por qué estamos aquí? ¿Acaso somos simples juguetes para un Dios que se divierte viendo cómo decidimos comportarnos?

Mi interés por el arte sacro se remonta a mi infancia, cuando me llevaban a misa; siempre me dió sueño escuchar la misa, así que observaba con fascinación las imágenes y esculturas que adornan las iglesias; analizando cada detalle y pincelada. A lo largo de los años, mi curiosidad se ha transformado en un profundo deseo de aprender el simbolismo y comprender la espiritualidad detrás de estas obras de arte.

La mayor parte del arte religioso que se conserva está vinculado a la vida de Iglesia y traduce la importancia que el arte ha tenido en las funciones culturales, evangelizadoras y pastorales de ésta. Sin embargo, al lado de este arte “eclesiástico”, hay también arte religioso no patrocinado por organismos de la Iglesia, sino surgido desde la piedad del creyente como expresión fundamental de sus sentimientos y experiencias en el orden de lo trascendente. Antonio Bonet Correa (sf)

Bonet menciona una distinción importante del arte sacro: que está directamente vinculado a la vida muy a parte de las funciones de la Iglesia, donde se busca cumplir propósitos culturales y evangelizadores; por otro lado, el arte que surge de la devoción y la experiencia espiritual personal nos regala una visión desapegada a la doctrina, esta distinción es crucial para comprender la diversidad y complejidad del arte sacro.

Mientras que el arte patrocinado por la Iglesia puede tener un propósito específico dentro de las instituciones religiosas, el arte religioso personal refleja las creencias e interpretaciones de cada uno mediante las emociones y sus experiencias espirituales.

Esto refleja la riqueza y la profundidad de la expresión espiritual a lo largo de la historia. El sacro no se limita, incluye las creaciones que surgen de la fe personal y la conexión espiritual.

La iconografía religiosa es un aspecto elemental para el arte en general; la lectura de obra no tendría tanto valor si los antiguos artistas no explotaran la iconología sacra; la evolución de las representaciones artísticas de la religión es un tema complejo, que profundiza aspectos históricos, culturales y psicológicos de la expresión humana.

A medida que el arte ha evolucionado, también lo han hecho las representaciones visuales de

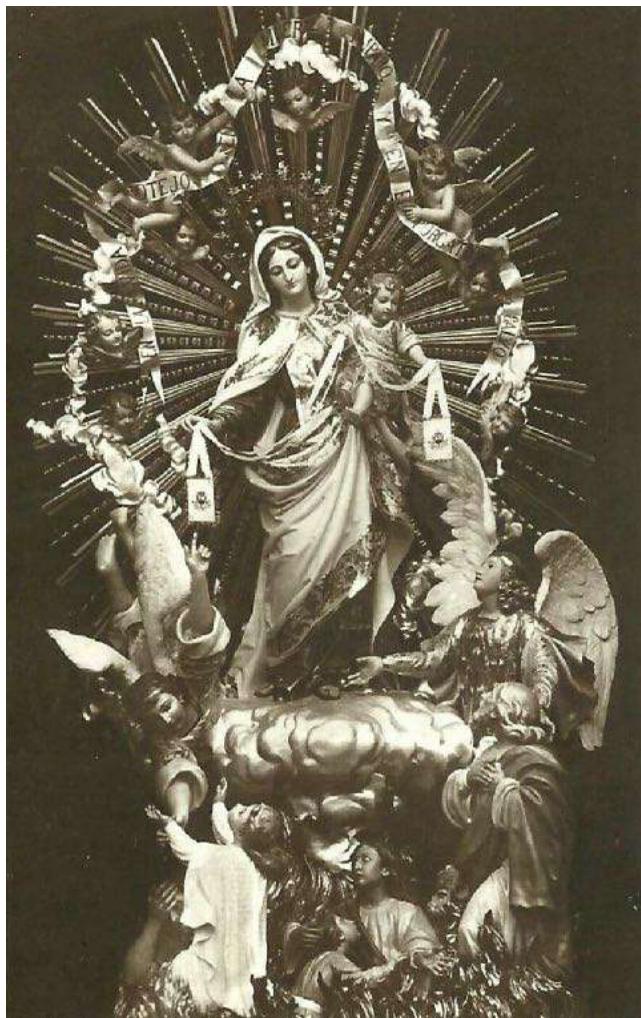

Imagen 1. Nuestra señora de monte Carmelo, España, 2014

ideales y creencias religiosas, es interesante conocer las formas en que el arte ha influido y ha sido influido por la religión, moldeando la conciencia de la sociedad y dejando una huella en la civilización humana.

Es notoria la relevancia de la religión en el arte, y no solo en la plástica, podemos ver el involucramiento de este en la música, literatura, cine y arquitectura, cualquier conocedor sabrá la relevancia de la religión para la arquitectura y el arte, mostrando como la historia se ha ido modelando gracias a ella, aunque el arte sacro captura a las masas con imágenes hegemónicas de historias que han perdido su verdadera realidad.

En la religión católica, la mujer ha sido representada en dos polos opuestos: la virgen, el símbolo de pureza y sumisión, y la mujer como símbolo de la tentación y el pecado. Estas representaciones, si bien icónicas, están profundamente entrelazadas con la visión masculina que limita la complejidad y la autonomía de las mujeres; mientras que María es elevada como ideal de perfección inalcanzable, Eva es usada para justificar una narrativa de culpa inherente que sigue marcando el rol de la mujer en la tradición católica, sin contar a otras como Lilith o Magdalena, que son vistas como villanas y prostitutas, eliminando toda humanidad de ellas, borrándolas de la historia.

Esta dualidad refleja el pensamiento masculino dominante, afectando la percepción de las mujeres; al construir un ideal femenino basado en la obediencia, el sacrificio y la “virtud virginal”, se limita a las mujeres, reforzando la estructura patriarcal que nos coloca en un segundo plano, Patricia Castiñeyra (s.f) hace una reflexión sobre la representación femenina en el arte, haciendo distinciones muy ciertas:

Mediante el análisis de la imagen femenina podemos comprender de modo general el uso que de la mujer se ha hecho durante muchos años en el mundo occidental, y para que esa comprensión sea total debemos tener en cuenta que, durante la etapa que abarca este trabajo, la imagen femenina se ha configurado en un medio ideológico dominado por el pensamiento masculino. Así, podemos afirmar que la imagen de la mujer ha sido en muchos sentidos “imaginada” por los hombres y su propio concepto de la realidad, siendo así resultado del imaginario masculino dominante en dicho momento, transmitiendo de esta manera su ideal masculino sobre la mujer.

La imagen de la mujer ha sido "imaginada" y moldeada por el pensamiento masculino dominante, esto resuena en el contexto católico; a lo largo de la historia, la representación de la mujer en la religión ha sido en gran parte dictada por hombres que establecieron los valores, roles y límites hacia las mujeres en la vida religiosa y social; la representación de lo femenino en el catolicismo no es solo una reflexión ideológica, es una herramienta que ha consolidado el control y el poder masculino sobre la narrativa religiosa y social; por otro lado, Alfonso (sf) menciona:

Nuestro patrimonio artístico se nutre en su raíz más profunda del pensamiento y el sentimiento religiosos. El arte, durante los tres siglos virreinales, es predominantemente religioso, siendo la religión el principio unificador de la cultura novohispana y cumpliendo la Iglesia católica la misión de la conquista espiritual y cultural de los pueblos indígenas. Alfonso Rubio y Rubio (sf)

Esto se sabe, muchas imágenes religiosas se utilizaron para conquistar, cambiando la imagen de los dioses existentes para rezar a los santos colonizadores, me causa intriga la creatividad con la que llegaron a vincular a estos con figuras católicas y claro, como lograron convencer a estas personas de que lo que decían; pero, con el paso del tiempo estas instituciones han ido perdiendo poder debido a la diversidad de conocimientos, al igual que Jesús transformó los ideales de sus discípulos, el continuo crecimiento de la información sobre el pasado cristiano y cómo adoctrinaron a las masas, junto con la exploración de nuevas culturas, ha llevado a un declive de las religiones abrahámicas.

Durante el siglo XIX, el arte religioso languidece y pierde paulatinamente importancia, en la misma medida en que las ideas "ilustradas" y el triunfo del liberalismo limitan el poder de la Iglesia, propician el laicismo de la educación y la cultura y –rechazando nuestro pasado colonial– pretenden fundar en la "Razón" el orden y el progreso de nuestro país. Alfonso Rubio y Rubio (sf)

El arte religioso perdió relevancia debido a la influencia del liberalismo, esta corriente promovió la separación entre la iglesia y el estado, así como la secularización a la educación y la cultura, así, la iglesia católica perdió parte de su influencia en la sociedad, lo que llevó al declive del arte religioso, que era patrocinado y promovido por la Iglesia. (aunque esta sigue estando muy

Imagen 2. **Salvador Dalí** “Cristo de San Juan de la Cruz” 1951. Óleo s/lienzo. 205 x116 cm

presente en la educación, ya que aún existen muchas escuelas donde la religión es un tema de suma importancia.)

Durante el proceso de investigación, me topé con la palabra secularización, la cual desconocía; es el proceso mediante el cual una sociedad, institución o individuo se vuelve menos influenciado o controlado por la religión y más orientado hacia lo secular; es decir, hacia aspectos no religiosos de la vida.

Este significado me intrigó ya que mi educación básica fue católica; siempre me he preguntado cómo habría sido mi desarrollo si mi educación no hubiera estado influenciada en la eucaristía.

¿Cuál sería mi percepción del mundo si no tuviera la visión religiosa con la que crecí?

Creo que no estaría tan llena de prejuicios propios hacia la diferencia de mis creencias en comparación de las de quienes me rodean.

En este documento exploró la evolución de la representación artística de la religión católica y como esta influencia la sociedad.

Desde las cautivadoras imágenes de los iconos religiosos hasta el simbolismo detrás de estas representaciones, exploraré el impacto del arte en las creencias religiosas y los valores sociales, así, como dice Hitchens (2007) “*la crítica más suave de la religión es la más radical y la más demoledora. La religión es una creación del ser humano, y ni siquiera los seres humanos que la crearon pueden ponerse de acuerdo acerca de lo que dijeron o hicieron en realidad sus profetas,*

redentores o gurús.” Hitchens (2007) también menciona algo muy cierto: “*No habrá más profetas ni sabios de antiguo cuño, lo cual es la razón por la que las devociones de hoy día son únicamente ecos de repeticiones del ayer, a veces elaboradas hasta el hilarante extremo de conjurar una terrible vacuidad.*”

Quiero dejar claro que creo en la existencia de un poder superior y de un profeta, pero encuentro ridícula la forma en que las instituciones eclesiásticas venden la religión, me resulta graciosos creer que si seguimos las extensas y raras reglas que imponen (a pesar de las incongruencias e hipocresías), tendremos un lugar asegurado en el “reino del señor.”

Es extraño ver cómo, a pesar de ser un pedófilo, violador, pederasta o asesino, con estar arrepentido, todos tus pecados serán perdonados; pero si cuestiono o me burlo de sus hipocresías, soy considerada blasfema y se me amenaza con el infierno.

(vaya mierda, diría yo.) Algo que me pregunto a menudo es ¿por qué las personas con menos remordimientos tienen al explotar a otros no pagan las consecuencias de sus actos egoístas?

¿Por qué tienen que ser las personas honestas los que sufren los daños causados, en lugar de los perpetradores?

¿Por qué son las personas malas, egoístas y abusivas las que ganan?

¿Por qué darle tanto poder a tu enemigo?

¿Por qué Dios no castiga a quienes realmente deben ser castigados?

Capítulo uno

Primer acto

La inducida fe

Reflexión sobre la complejidad de la religión

Podemos estar de acuerdo la religiosidad se construye socialmente, ya que a pesar de tener la libertad de escoger tus creencias, estas normalmente se inducen desde la infancia; como alguien que estudio en una escuela católica me intriga conocer la experiencia de no tener que hacer oración en las mañanas o antes de comer, que mis clases de formación cívica y ética no estuvieran vinculadas a la biblia y que no me adoctrinaran al catecismo porque se tenían que tener todos los sacramentos.

Es claro que la fe se instiga con miedo, se nos dice que si no rezamos, vamos a la iglesia o simplemente no creemos somos pecadores que morirán en las llamas eternas del infierno. Yo ni siquiera creo en el infierno, me parece enferma la idea de crear un lugar donde serás castigado por no tener las mismas creencias o seguir reglas sinsentido; instigar fe a través del miedo es de locos.

Desde niños se nos ha enseñado la “importancia de la fe”, pero nadie nos menciona como algunas de estas instituciones se nutren de la ingenuidad e ignorancia de los individuos y venden ideas negativas hacia cualquier pensamiento en contra, instigando miedo al creer en el infierno. Lo más triste es la cantidad de “profetas” que lucran con las creencias de los ignorantes, que incluso hacen creer a la gente que puedes pagar tu espacio asegurado el cielo, mientras que estos buscan comprar su próximo auto de lujo.

La religión es completamente consumista y corrupta, ni siquiera buscan esconderlo; vasta ver el Vaticano, el cual es un país a parte de Italia, ¿qué tan corruptos pueden ser los gobernantes de un lugar donde ellos mismos inventan sus propias reglas? Ni siquiera podría llamarse corrupción. Horrores cometidos en el Vaticano existen, solo las esconden bajo sus túnicas de seda y accesorios de oro con incrustaciones de diamante. Es intrigante el papel del consumismo en el adoctrinamiento, especialmente a través de imágenes cargadas de simbolismo religioso, me intriga cómo estas imágenes logran transmitir miedo y tristeza, pero al mismo tiempo cautivan, utilizando personajes hegemónicos para representar el dolor de una manera estéticamente atractiva; este es un fenómeno complejo que revela mucho cómo las instituciones religiosas han sabido manipular los sentimientos a lo largo de la historia.

Imagen 3. Ius XII, 1939

Imagen 4. Coronación del papa Pío XII, 1958

Cualquier creyente verá un crucifijo y te dirá que le encanta, pero, ¿por qué la imagen de su guía crucificado es un símbolo de paz? Me intriga cómo el catolicismo ha normalizado tanto la violencia y la sangre derramada de quien llaman Cristo, y esto parece ser una característica

particular de esta religión, incluso suena ritualístico, beber “la sangre” y comer “la carne” de cristo. Canibalismo puro, intrigante. No dejaré de sorprenderme de la variedad de cricifijos que he visto, de los materiales más costosos y con técnicas sorprendentes; pero al final, solo representa a un hombre que murió por los pecados de gente que claramente no lo merecía.

Imagen 5. **Florentin Bonnat León:** “Crucifixión” (fragmento) 1880. Óleo s/lienzo. 64.8 x 56 cm

Yo no creo en Cristo pero sí en un profeta que buscaba paz y armonía entre la sociedad, que al oponerse a la normativa, fue crucificado, es impresionante la ironía que existe en las instituciones eclesiásticas. Un dato que me parece muy curioso es el de las cruces fuera de las iglesias, todos las hemos visto, pero pocos saben que estas fueron colocadas fuera ya que las comunidades indígenas estaban acostumbradas a hacer sus ceremonias en el exterior; para los católicos esto era extraño pero con tal de atrapar a la sociedad las pusieron afuera. De hecho, Francisco Bernete (s.f) menciona:

Tras la conquista de México se produce un extraordinario fenómeno de sincretismo religioso: la creación de la Virgen de Guadalupe a partir de la diosa Tonantzin. Con su conversión en Virgen se consigue la integración de la población indígena al catolicismo y, con ello, la uniformización de la fe religiosa. La nueva figura mítica es nominalmente católica, pero en ella pervive la resistencia de la diosa originaria.

Es interesante como civilizaciones tan complejas sucumbieron ante creencias que parecen banales e incongruentes desde una perspectiva moderna, con un dios místico que, a pesar de

tener el poder de hacer todo, parece dejar a sus hijos al olvido si no es alabado. Sé que ciertas civilizaciones decidieron estar de lado de los conquistadores para liberar sus pueblos, pero, ¿por qué dejar sus ideologías por otras que no iban con sus creencias? Sobre esto, Francisco Bernete (s.f) en su introducción al artículo “La resistencia de la Diosa” explica un poco la realidad del sincretismo religioso dirigido a los indígenas:

El sincretismo no es una política ni una voluntad de los conquistadores, ni de las autoridades españolas. Al contrario, lo que se persigue es la sumisión de los indios y su evangelización; se extermina a la casta sacerdotal prehispánica y los primeros franciscanos rechazan cualquier compromiso con las creencias de los indígenas. El sincretismo es obra de los indios que, convertidos al cristianismo, convierten a su vez en dioses a los ángeles y los santos del cristianismo. (Convierten en diosa a la Virgen, con cuyo mito se pretende, entre otras cosas, sustituir a Tonantzin).

Imagen 6. **Jef Triforce.** “Guadalupe Dios Inantzin: representada en códice nahua mexica prehispánico.” 2022. Gouache s/papel algodón

Imagen 7. “Virgen de Guadalupe” 1531. Imagen estampada en la tilma de Juan Diego como una imagen de origen sobrenatural

Me encanta cómo se refleja una resistencia cultural a través de la adaptación y transformación de símbolos religiosos impuestos. La relación humana con la religión me parece fascinante y digna de investigación, ya que cada persona tiene un punto de vista completamente diferente; por ejemplo, mi mamá y yo: Verónica es una mujer con creencias profundamente católicas y una devoción mariana incomprensible para mí, Ángel, con interés en los astros, la sinergia, y el poder de la conexión con naturaleza, ambas compartimos aspectos completamente diferentes de la del catolicismo. Mientras Vero cree que rezar y hacer plegarias a Dios es el camino, Ángel no entiende la lógica detrás de adorar a un ser todopoderoso que exige alabanzas constantes por actos que deberían ser inherentes a su naturaleza divina; especialmente al autodenominarse un ser benevolente, y más aún, con sus propios "hijos". Aun que no parece serlo, a menos que lo busques y alabes, a esto Hitchens(2007) comenta:

Si Dios era el creador de todas las cosas, ¿por qué se suponía que teníamos que «alabarle» de un modo tan incesante por haber hecho algo que le salía de una forma tan natural? Aparte de otras cosas, me parecía servil. Si Jesús podía curar a un ciego con el que se topaba por casualidad, ¿por qué no curaba entonces a todos de la ceguera? ¿Qué había de maravilloso en expulsar a los demonios si acababan entrando en una piara de cerdos? Hitchens (2007)

Hitchens plantea algo que siempre he creído: si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que el mundo que creó muera de la forma en que sus hijos lo destruimos? ¿Qué tiene de maravilloso un dios que tiene el poder de mejorar la existencia humana, pero aún así decide ver como seguimos cayendo en la miseria? En respuesta a la pregunta "¿Qué libros científicos me recomiendan que hablen acerca del cristianismo y tengan pruebas que lo avalen?" Angelica (2019) sugiere leer la Biblia sin saltarse versículos ya que es útil para comprender un poco a la religión católica, ella comenta:

Te pones a pensar: si yo fuera dios y creara unos seres, ¿necesitaría que me adoren y que me pidan cosas? ¿Por qué los crearía defectuosos y les pondría trampas y tentaciones? ¿Los haría sabiendo que fallarían y los castigaría? ¿Para qué?

Si yo tuviera hijos, decoraría sus habitaciones con lindos colores y juguetes y dejaría unos cables de electricidad pelados para tentarlos y les diría: "hagan lo que quieran y jueguen con lo que

quieran pero no se les ocurra tocar los cables pelados porque morirán” Luego, al ofenderme, le diría a mi hijo *menos* preferido: “tortura a tu hermano hasta la muerte para yo poder perdonarte por haberme ofendido” ¿Tiene sentido? ¿Lo harías tú? Yo no. Yo no me quedaría cruzada de brazos viendo como un pedófilo viola a un niño. Un “dios” que hiciera eso no merece el título.

Ahora recuerdo porque soy agnóstica, me gusta la diversidad de creencias y empaparme de ellas, sin embargo, el fanatismo extremo me parece repulsivo; muestran su falsa superioridad moral a pesar de, a veces, ser gente repulsiva que se excusa de sus falsas creencias para ser detestables con lo que no entienden o aceptan, he escuchado gente justificar el genocidio de palestina porque “son jesuitas y eso estaba escrito en las sagradas escrituras” el actual pueblo de Israel no tiene nada que ver con el del antiguo testamento.

Marx (1844) en su “Introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel” menciona:

La miseria religiosa es, por una parte, la expresión de la miseria real y, por otra, la protesta contra la miseria real.

La religión es el suspiro de la criatura agobiada, el estado alma de un mundo desalmado, porque es el espíritu de los estados de alma carentes de espíritu. La religión es el opio del pueblo.

Sobreponerse a la religión como la dicha ilusoria del pueblo es exigir para este una dicha real. El pugnar por acabar con las ilusiones acerca de una situación, significa pedir que se acabe con una situación que necesita de ilusiones. La crítica de la religión es, por tanto, en germen, la crítica de este valle de lágrimas que la religión rodea de un halo de santidad. La crítica no arranca de las cadenas las flores ilusorias para que el hombre soporte las sombrías y desnudas cadenas, sino para que se desembarace de ellas y broten flores vivas.

Y por algo llamaba a la religión como “el opio del pueblo”, ya que adormece a las masas y las mantiene sumisas ante la opresión y la injusticia social, para Marx, la religión no es solo una cuestión de creencias personales, sino también una institución que refuerza estructuras de poder. La religión ofrece consuelo y esperanza a las personas oprimidas, al mismo tiempo que las distrae de las condiciones reales que causan su sufrimiento. Esto no le quita importancia a la fe ni la niega, sólo señala cómo la religión ha sido utilizada por las élites dominantes para mantener su poder y control sobre la sociedad. Por algo dicen que la fe es lo último que muere y es cierto.

Me he atrapado utilizando el término “religión” con demasiada frecuencia, me incomoda ver cómo tengo tan arraigado el contexto bíblico que automáticamente asumo que cuando hablamos de “religión” nos referimos al cristiano-catolicismo; existe una amplia variedad de religiones con culturas y creencias fascinantes, pero seguimos aferrados a las creencias inculcadas que cerramos nuestras mentes a la idea de una verdad absoluta, la cual es imposible.

La multiculturalidad es impresionante, y estoy cansada de ver cómo los creyentes más fervientes son las personas más intolerantes con respecto a las diferencias de creencias, a pesar que el mismo cristo les dice que ames al prójimo como a él y a ti mismo. Es desalentador observar cómo algunos creen que pueden imponer su religión y te advierten que si no la aceptas, estás condenado al sufrimiento eterno. He crecido bajo la creencia católica, pero siempre me ha interesado la astrología; no son raras las ocasiones en las que me pongo a reflexionar cómo habría sido mi educación si las creencias de las civilizaciones antiguas no hubieran sido erradicadas y le dieran más importancia a el estudio de los astros y estrellas que en lo que dicen que dijo un señor hace miles de años.

Recuerdo cuando un compañero de la secundaria me habló hace unos años, mientras yo exploraba la religión Wicca, él me dijo que me quería mucho, que esperaba que recapacitara sobre lo que hacía con el diablo y que iba a orar por mí. A pesar de agradecer su preocupación y sus oraciones por mi bien, creo importante mencionar que en la secundaria este individuo solía acosar a las alumnas y molestar a compañeros haciendo cosas repugnantes que prefiero no mencionar, sin olvidar que se divertía molestando a compañeros con discapacidades diferentes. Al final, la hipocresía siempre existirá; no importa qué religión prediques o si seas ateo, siempre habrá alguien incongruente, que no hace lo que predica, y justo son esas personas las que desacreditan a las diferentes creencias o comunidades que forman parte, incluso cuando ni siquiera se dan cuenta de lo que ocasionan por sus comentarios o acciones negativas.

Para mi, las religiones cristiano-católicas y evangélicas han sido estructuras de represión e incluso opresión; no solo para los no creyentes, sino y sobretodo, para las mujeres, las cuales no se salvan de ser cosificadas y demonizadas si no siguen las extensas y ridículas reglas que estas instituciones imponen.

El catolicismo podrá tener a mujeres como imágenes principales, siendo esta la virgen maría, pero sólo son idolatradas por sus aptitudes virginales y “puras”, mientras que se denigra a mujeres importantes que no cumplían con la imagen que querían y siguen buscando implementar en las mujeres; ejemplos serían Lilith, quien no quiso ser sumisa a su pareja adán, ya que eran semejantes; por otro lado magdalena, que se dice sólo era una prostituta, cuando en realidad era la mano derecha de cristo, la apóstol que Jesús amaba más y por consecuente, la más cercana y con las ideas más similares al antes mencionado. Magdalena era literalmente era el pilar más importante para la palabra del señor.

No me imagino que pensará cristo de la forma en que han denigrado a su amada, a la persona que lo entendió más que nadie.

1.1 Moral religiosa y su representación en el arte

La doble moral y la sensación de superioridad moral que muchos creyentes tienen sobre las personas con otras creencias me resulta irónica, ver cómo algunos fingen estar de acuerdo con la existencia de otras religiones, pero en muchas ocasiones se percibe cierto disgusto hacia los demás cuando descubren que no comparten la misma fe. Esta actitud es palpable y deja un sabor muy amargo, especialmente cuando proviene de gente cercana. Ethic Sun Wrapped (sf) escribe que “*la moralidad consiste de estándares de comportamiento que predominan y guían a las personas para que puedan vivir de manera cooperativa(...)* *La moralidad se refiere a lo que las sociedades ven como correcto y aceptable.*” Los creyentes suelen adoptar lo que consideran correcto y aceptable a conveniencia propia, se sienten en libertad de señalar los “errores” de los demás, pero no toleran que se les mencione que su comentario fue insensible o irrespetuoso porque solo están expresando “la palabra del señor”.

El juego del teléfono descompuesto con Dios ha durado siglos, justificando acciones o comentarios terribles, cometiendo los mismos “pecados” que señalan a otros.

Recuerdo una vez que estaba hablando con mi mamá y surgió el tema de la astrología: ella se burlaba de aquellos que creían en los cristales como protección y veía la creencia de los astros como algo ridículo; yo simplemente le pedí que respetara porque personalmente creo en eso, su reacción fue en desacuerdo, pero opté por el silencio para evitar generar conflictos al señalar que, al menos, los astros existen y son visibles en el cielo y que las antiguas civilizaciones los estudiaban; sabía que expresarlo solo provocaría una discusión sobre lo que ya es evidente para mí, su religión había suprimido el avance de mis creencias por una supuesta verdad absoluta.

Sabemos que la moralidad es un concepto fundamental en la ética, esta se refiere al conjunto de principios, valores y normas que guían el comportamiento humano en la sociedad, es decir, la moralidad determina lo que está considerado como correcto o incorrecto dependiendo la cultura, comunidad o grupo social. Pero si las instituciones eclesiásticas se inventan sus propios valores y normas, ¿de qué sirve la moralidad si cada uno abogará sólo lo que le conviene? Hitchens (2007) comenta: “*nunca fue tan difícil entender que la religión era una causa de odio y de conflicto, y que su persistencia dependía de la ignorancia y la superstición.*”

La iglesia nos vende una idea de lo que es “correcto” y al no cumplir estas reglas está destinado al fracaso espiritual; pero, si no tengo las mismas creencias de estos individuos, ¿por qué soportar los malos deseos de estos creyentes? Para empezar, ni siquiera creo en el castigo eterno del que tanto lloran, para mi el infierno es un invento de estas instituciones para atrapar a las masas, el miedo ha ido de la mano con las religiones cristiano-católicas, las consideraría hermanas incluso. Por otro lado, este es completamente intrínseco al arte, ya que el arte es una expresión tan humana como el concepto de la moral; este no solo se visualiza de forma obvia al representar escenas que cuestionen o visualicen una moral dudosa, sino que da al espectador la oportunidad de conectar con los sentimientos del artista, haciéndole replantear sus ideales conforme lo que se busca representar en la obra. Carlos (2006) habla de como el arte es una experiencia necesaria para el enriquecimiento humano, ya que nos muestra la verdad del hombre del mundo y de dios, Morales (2006) dice:

Y es verdad, sí, que el Arte busca la Belleza, pero, no pudiendo contemplar su esencia misma, el Dios, bello por esencia, realiza su peregrinación a través de la Creación divina y, en concreto, de este mundo visible, único objeto de contemplación sensible para el hombre durante su vida

terrena. Dentro de este mundo, el artista mira especialmente al hombre, la imagen más perfecta de Dios que encuentra en la naturaleza circundante; y sólo desde la contemplación del hombre y de su entorno natural puede intuir la belleza de Dios, lo reconozca o no el artista.

El arte contribuye al bien del hombre y a su ilimitado crecimiento moral, intentando percibir una belleza que no encuentra a su alrededor creando espacios perfectos en cada obra, donde la ausencia ya no existe, a menos que el artista así lo decida, y a pesar de poder representar actos que contradigan la moral religiosa impuesta.

1.2 Libertad y voluntad

Se nos dice que tenemos la libertad de actuar, pero es la voluntad de cada uno la que decide si haremos lo correcto o no, somos seres libres, y a pesar de la existencia de leyes y normas, tenemos la autonomía de hacer literalmente lo que queramos, ya sea bueno o malo. La voluntad y la libertad son conceptos complejos que pueden ser abordados desde diversas perspectivas, así como las biológicas, sociales y religiosas.

Según el glosario de psiquiatria.com(s.f), la voluntad es “*la capacidad de los seres humanos que les mueve a hacer cosas de manera intencionada. Es la facultad que permite al ser humano gobernar sus actos, decidir con libertad y optar por un tipo de conducta determinado.*” Todos tenemos libre voluntad, no importa si nuestras acciones son cuestionables, incluso ilegales, no hay ley que evite que las cometamos; está en nosotros decidir nuestro actuar, es nuestra voluntad ser quién somos, sobre esto Hitchens (2007) menciona:

No es la “benevolencia” del panadero, señalaba Smith con su sagaz estilo escocés, la que nos procura el pan nuestro de cada día, sino su propio interés por cocerlo y venderlo. En cualquier caso, podemos optar por ser altruistas (lo que quiera que esto signifique), pero por definición no se nos puede obligar a ser altruistas. Tal vez fuéramos mejores mamíferos si no estuviéramos ‘hechos’ así, pero nada puede ser sin duda más absurdo que tener un ‘creador’ que luego te prohíbe el instinto que él mismo instiló en ti. Hitchens(2007)

Por otro lado, Sapolsky sostiene que “*no hay agentes libres, sino que la biología, las hormonas, nuestra infancia y las circunstancias de vida convergen para generar acciones que nada más sentimos que eran nuestra elección.*” Podemos decir que las decisiones que tomamos son respuesta de nuestro contexto, lo que fuimos claramente afecta de manera directa lo que somos; pero a pesar de cualquier trauma, tenemos la libertad de decidir mejorar y crecer, o simplemente dejarnos llevar por la negatividad y destruir todo lo que se podría construir.

Desde una perspectiva social, la voluntad y la libertad están influenciadas por el entorno en el que vivimos y las estructuras sociales que nos rodean. Las normas sociales, las expectativas culturales y las relaciones interpersonales pueden limitar o ampliar nuestras opciones y acciones, por ejemplo, las normas sociales pueden influir en nuestras decisiones sobre lo que está bien o mal; por otro lado, las expectativas pueden moldear nuestras aspiraciones y metas; desde esta perspectiva, la libertad puede ser vista como la capacidad de actuar de acuerdo a nuestras propias elecciones dentro de los límites de la sociedad.

Por otro lado, desde una perspectiva religiosa, la voluntad y la libertad pueden ser entendidas en términos de la relación entre el individuo y lo divino. En muchas tradiciones religiosas se considera que los seres humanos tienen libre albedrío, es decir, la capacidad de elegir entre el bien y el mal, sin embargo, esta libertad puede estar condicionada por las enseñanzas y mandamientos de cada religión; por ejemplo, algunas religiones enseñan que la libertad está en la conformidad con la voluntad de dios, y que la verdadera libertad se encuentra en obedecer sus mandamientos. Desde esta perspectiva, la libertad puede ser vista como la capacidad de elegir obedecer o no obedecer a la voluntad divina, pero, ¿por qué la libertad existiría en obedecer los mandamientos de otro? La voluntad es un aspecto importante e interesante; sin ella, nada de lo que haríamos tendría una intención, lo cual sería caótico. Sin embargo, si estamos hechos a semejanza del Señor y él solo impone el bien, ¿de dónde sacamos el odio y la violencia? el rencor, la venganza y muchas otras aptitudes grotescas del ser humano, dios ha sido representado como un ser rencoroso y celoso, esto refleja lo malo de la sociedad, luego recuerdo que "la palabra del Señor" fue creada por un grupo que busca vender una idea; la iglesia es capitalista, y podemos notarlo con un simple vistazo en internet.

Creo que la idea de un ser divino y benevolente choca con la realidad del mal y la violencia en el mundo; pero la noción de “libre albedrío” o “voluntad libre” nos ofrece una perspectiva donde podemos ver cómo las acciones humanas pueden desviarse de los ideales. Así, la reflexión sobre estos términos da foco a la complejidad de las decisiones humanas y su relación con las creencias religiosas o morales. Carlos(2018) explica que la expresión “libre albedrío” es una expresión relativamente técnica, “pero el concepto que expresa no es ajeno a la vida cotidiana y a nuestro trato con otros seres vivos. Es tal vez más usual la expresión ‘voluntad libre’ o ‘libre voluntad’, cuyo significado es muy próximo al de la expresión ‘libre albedrío.’” Se nos dice que tenemos libertad para elegir nuestras creencias, pero somos juzgados si estas no coinciden con las de la mayoría.

Recientemente escuché un comentario que decía: “dios no cree en el consentimiento”; reflexionando sobre esto, al ser omnipresente, este no nos da mucha libertad de decidir si queremos ser vistos por él o no, pero, ¿por qué alguien no querría que dios esté siempre con nosotros? Personalmente, y al haber crecido en un entorno católico, me resulta difícil no creer en la existencia de un ser divino, a pesar de mi interés en diferentes creencias, continúo viviendo en un hogar orgullosamente católico, con una madre devota a la Virgen María, haciendo que la idea de dios esté siempre presente en mi mente.

Me parece muy gracioso cómo las religiones abrahámicas se creen superiores y les dicen a los practicantes de otras religiones que deben creer en lo mismo, por ejemplo, hubo un cristiano que predicaba en una aplicación de streaming en vivo, este participaba en juegos donde lo principal es matar a todos y ser el último vivo, en este juego predominan los niños y adolescentes; en una de estas transmisiones tuvo de compañero a un niño hindú y literalmente le dijo que si no se cambiaba al cristianismo se condenaría al infierno, cuando el infierno ni siquiera existe esa religión; tan solo con observar la islamofobia tan normalizada en occidente, cuando el mismo cristo fue árabe y leía el corán; Silveira (2012) hace un comentario que me parece atinado al respecto.

“La libertad religiosa es una garantía institucional mediante la que se intenta dar respuesta a las eventuales tensiones creadas por un hecho histórico específico: la coexistencia de diversas posturas religiosas (incluyendo distintas confesiones y posiciones contrarias a la fe) dentro de una sociedad específica. Este hecho es relevante en términos políticos porque la fe religiosa (o su

ausencia) no suele ser un acontecimiento puramente interno sino una definición que tiene consecuencias sobre las prácticas individuales y colectivas.”

Aunque todos tenemos la libertad de seguir una religión, pocos tienen la voluntad de informarse, cuestionar sus creencias y permitir que estas los moldeen como mejores personas; muchos podrán ser creyentes, pero solo utilizan la religión para justificar su odio hacia los demás si no cumplen sus expectativas, aunque, bajo sus propias reglas, debemos “amar al prójimo como a nosotros mismos”, nos venden el libre albedrío pero si decidimos cuestionar algún aspecto religioso se nos condena y tacha de blasfemos, Eduardo Martínez (2023) en referencia al libro “Determined: A Science of Life Without Free Will, de Sapolsky, define al libre albedrío como:

“Una ilusión que nos lleva a creer que somos los responsables de nuestro comportamiento, cuando en realidad nuestras decisiones están determinadas por una compleja red de causas y efectos que se remontan a nuestro pasado más remoto y que no podemos modificar. Todo un órdago a la idea tradicional de que somos agentes racionales y autónomos que actúan según su voluntad.”

El libre albedrío se ve como una capacidad de orden superior, estando conectada con habilidades cognitivas como la imaginación y la capacidad de representar distintas posibilidades, Robert (2023) sabe perfectamente que “*eliminarlo atenta por completo contra nuestro sentido de identidad y autonomía y de dónde obtenemos propósito*”, afirmando que eliminar la idea del libre albedrío crea caos, ya que las creencias juegan un papel crucial en nuestra comprensión de moralidad, responsabilidad y comportamiento humano.

Podemos notar que creer en el libre albedrío tiene implicaciones elementales para los humanos; da forma a nuestra comprensión del bien y del mal, así como nuestros juicios sobre los demás, inculca un sentido de responsabilidad personal e influye en cómo responsabilizamos a las personas por sus acciones, además, muestra el por qué las personas se comportan como lo hacen. Hitchens (2007) menciona: “*Todas las confrontaciones importantes acerca del derecho a la libertad de pensamiento, de expresión y de investigación han adoptado la misma forma: la de una tentativa religiosa de reafirmar la mentalidad literal y limitada sobre la irónica e indagadora.*”

Entonces, ¿puedo tener la libertad de escoger seguir la religión que quiera sin miedo a ser juzgado por ello? Pues no, claro que no.

Aunque en este momento y gracias al paso del tiempo, no encuentro la necesidad de buscar aprobación de gente sinsentido, ilógica e incongruente, que utiliza versículos de una biblia creada muchos años después de que falleciera la persona de quien es basada a su conveniencia, incluso buscándoles un contexto completamente opuesto al de un principio. Las religiones abrahamicas han deteriorado el tejido social, tergiversando las ideas de moral, voluntad y libre albedrío, instigando miedo a los no creyentes para así transformarlos a una religión hipócrita que busca solo enriquecerse a costa del sufrimiento y miedo de las masas. Todos tenemos el derecho y la libertad de elegir qué creer, nadie debería inculcarnos nada, mucho menos instigando miedo y preocupación por un sufrimiento eterno inexistente, una verdad absoluta falsa y una teología con apología al sufrimiento.

1.3 Apropiación artística

Walter Benjamin (1936) dice: "En nuestro tiempo la única obra realmente dotada de sentido crítico debería ser un collage de citas, fragmentos y ecos de otras obras."

Benjamin sugiere que la verdadera originalidad en esta era no consiste en crear algo completamente nuevo, ya que es meramente imposible, sino en reinterpretar y dar nuevos significados, de esta forma, una obra "realmente dotada de sentido" es aquella que combina elementos de otras obras para una reflexión crítica. La apropiación desafía las ideas tradicionales de originalidad y autoría en el arte, la importancia de la apropiación y la recontextualización como formas creativas de expresión en la era moderna son evidentes. Victoria y Nicolau (2019) expresan su sentir al respecto,

Los elementos pueden ser una parte, o el todo, de la obra de otro

Imagen 8. **Ninfa Torres** "Apropiación de la dolorosa de Reni" (fragmento) 2021 óleo s/lienzo. 40x30 cm

autor, objetos cotidianos o imágenes de la cultura popular. Es una cesión a modo de préstamo lícito, sin ánimo de lucro sino con fin artístico. En la que el artista deja claro su firme propósito de basarse en otra obra concreta para versionarla.”

El apropiacionismo me parece de lo más interesante del mundo del arte; creo que es una de las formas más inteligentes de expresar tu creatividad artística; utilizar elementos existentes y apropiarlos para expresar una idea personal me resulta fascinante, divertido y muy creativo, disfruto mucho tomar obras antiguas creando algo completamente nuevo a partir de ellas, considero que es una gran manera de estudiar el arte y explorar nuestra creatividad. ArteEscuela (2023) define la apropiación artística o el apropiacionismo como:

La utilización de elementos, imágenes, técnicas o ideas de una obra de arte, que ya existe, por parte de un artista, para la creación de una nueva obra; es decir, se refiere al acto de tomar prestado algo ya creado por otro artista y utilizarlo para formar parte de una obra propia.

Veo importante hacer la distinción entre apropiación y copia, el apropiacionismo surge de tomar elementos y utilizarlos para crear armonía en un cuadro propio, por otro lado la copia es simplemente eso, tomar lo que ya está hecho, con mínimos cambios para no ser exactamente igual, o de plano copiar cada pincelada y aspecto de una obra o referencia; surgiendo el plagio. Han existido muchos artistas que simplemente deciden replicar obras de artistas, falsificándolas, incluso firmándolas como si fueran otro y vendiéndolas como si fueran el verdadero, con respecto a esto, Victoria y Nicolau (2019) expresan que:

“La copia es una práctica aceptada en la Historia del Arte, aunque hay cierto tabú en reconocerlo, porque aún tiene connotaciones negativas. De hecho, los artistas tienen que hacer malabares con el Copyright para demostrar su valía, por las connotaciones negativas que denota el apropiacionismo.”

Imagen 9. **Miles alridge** “Lily Cole Studio: SOL” (fragmento) 2006.
Fotografía. 4 x 5 1/4 pulgadas

Victoria y Nicolau (2019) tienen cierta razón al decir que esta práctica tiene connotaciones negativas, al no tener una forma de distinción tan clara entre estas dos definiciones; pero me parece interesante la delgada línea entre robar una idea y apropiarla para crear algo completamente nuevo; me parece importante tomar en cuenta el uso correcto de apropiacionismo, hay que tener muy en cuenta las leyes de copyright al apropiar elementos pictóricos de obras ya existentes, al no hacerlo podemos meternos en problemas, aunque nuestra obra sea con fines completamente artísticos. Victoria y Nicolau (2019) explican como un apropiacionismo correcto posibilita el uso de obras de dominio público o que no estén protegidas por la propiedad intelectual.

Imagen 10. **Jorge Rando** “La pasión” (fragmento) 2007. Óleo s/lienzo. 114 x 146 cm

La alteración de obra ha existido siempre, pero a partir de 1980 es cuando este término toma forma, gracias a surrealistas como Sherrie Levine, que buscaban resignificar el arte, utilizando obra existente pero contextualizándola para expresar ideas distintas. Conocida por su serie "After Walker Evans", en la que tomó las fotografías de Evans, desafiando la noción de originalidad y autoría en el arte, b1mod (2013), en su artículo “Introducción al arte de apropiación y obra de Sherrie Levine.” Cita a la misma, mencionando:

Ya en sus obras de principios de los años ochenta, sus re-fotografías, a parte de desmitificar el concepto de originalidad (el mito de la modernidad por excelencia), cuestiona la noción de «paternidad» de la obra: “Es cierto —afirma Levine— que la paternidad artística y la propiedad intelectual existen. Pero pienso que, según las épocas, interpretamos esas palabras de manera

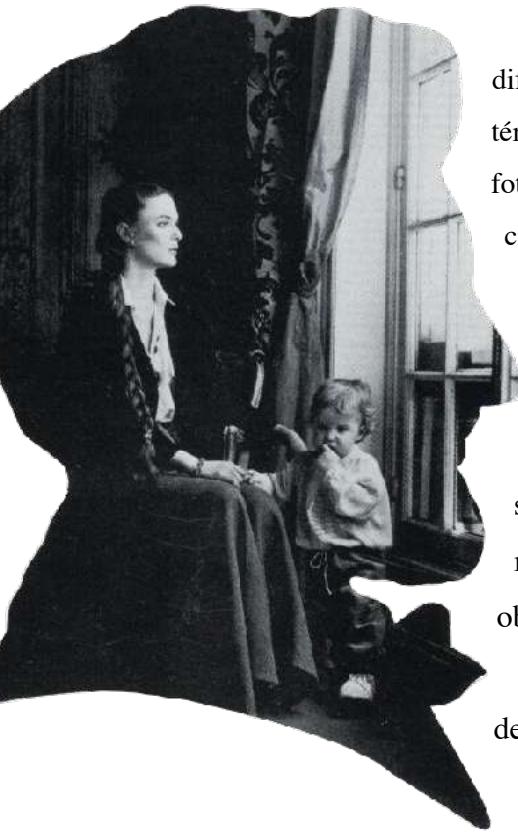

Imagen 11. **Sherrie Levine**

“Kitchen” Postal, 1979

diferente. Lo que me interesa realmente es el carácter dialéctico de estos términos-. Y en relación a la pregunta ¿dónde radica la diferencia entre una fotografía y su reproducción?, Levine apostilla: – “La reproducción implica en cierto modo dos fotografías — una foto por debajo de otra foto. Para mí, es un medio de crear una metáfora superponiendo dos imágenes. En lugar de yuxtaponeras. Esto permite una lectura alegórica de mi obra”

Sherrie tiene un enfoque sobre la “re-fotografía” que provoca crítica sobre la originalidad artística, aunque su obra sea revolucionaria; al reproducir imágenes ya existentes Levine no solo recontextualiza las obras, sino que también hace un comentario sobre cómo la autoría ha sido interpretada de distintas formas a lo largo del tiempo, la metáfora de "una foto por debajo de otra foto" muestra una complejidad en la interpretación de las imágenes y su autenticidad, así, como menciona b1mod (2013):

La apropiación cuestiona varios puntos: la genialidad, la autoría, la creación, la perennidad y la originalidad. No obstante, la sociedad de consumo sigue cultivando fuertemente el peso político y económico que implica la noción de “obra de arte”, tratando de no perder la influencia de la figura del autor y del “aura tradicional” o “lo auténtico”, basándose en la tradición humanista histórica donde el sujeto/artista es el genio creador.

Me gusta cómo este enfoque nos hace cuestionar lo que entendemos autenticidad, retando la idea tradicional del "aura" que rodea al arte, y, aunque el mercado del arte sigue manteniendo la idea del artista como genio y su obra como algo único y valioso, Levine abre una crítica a las jerarquías que la historia del arte y la sociedad consumista han establecido; mostrando cómo incluso cuando solo se reproducen, las imágenes pueden seguir adquiriendo nuevos significados. Encuentro fascinante como al apropiarnos de una imagen podemos mantener su esencia intacta mientras añadimos nuestra propia autenticidad como artistas.

A pesar de que la apropiación sea vista como una mera copia, esta práctica no solo amplía nuestra creatividad, sino que también nos ayuda a conectar más con nuestra obra creando así un

vínculo con los estilos y capacidades que una pieza puede llegar a tener, permitiéndonos reinterpretar imágenes con una frescura que respeta su origen pero aporta una perspectiva completamente distinta, sin necesidad de replicar nuestro referente.

Creo que saber apropiar obra habla mucho del artista, ya que muestra su capacidad de reinventar, utilizando su propia esencia para resignificar algo que alguien más creo. Me encantaría ver a más artistas a apropiando de imágenes, dándoles un giro único, incluso algo nunca antes visto, nos da una perspectiva más amplia en cuanto a técnica y formas de expresión artística, así como una visión distinta a la convencional, saltando ideas retrógradas sobre originalidad y capacidad de crear. La apropiación en el arte no es solo una herramienta creativa poderosa, sino una forma de expresarnos bajo un apoyo pictórico externo, por ejemplo, apropie la imagen 12, que fue una pieza que vi en un museo de la cdmx, utilicé a la virgen pero edite los colores y solo me sirvió como fondo.

Nos hacen creer que es necesario crear algo completamente nuevo para que una obra sea novedosa, pero no existe algo más único que tomar elementos distintivos para crear algo completamente diferente al referente, esta práctica siempre será una parte fundamental de cualquier proceso creativo, no solo en el ámbito visual, sino en nuestro día a día.

Imagen 12. **Lourdes Almeida** “Virgen de Guadalupe” 1987. Montaje de Polaroid SX-70 s/m

Imagen 14. **dislexicaries** “Boceto 1 apropiación: Virgen de los dolores” 2024. Ilustración digital s/m

Imagen 13. Rius “El gran negocio guadalupano” 1979. Cómic. Página 2

1.4 Ironía como expresión artística

La ironía es una forma de expresión que utilizo con frecuencia; me resulta divertido jugar con la forma de comunicar algo y observar las reacciones de quienes la reciben, me intriga mucho ver como todos empleamos la ironía para expresar una variedad de ideas, aunque la muchos lo hacemos de manera similar, por ejemplo, Rius es un caricaturista mexicano el cual utiliza la sátira como medio para expresar problemáticas, así como lo podemos ver en la imagen 14, por otro lado, Hitchens (2007) es un autor que utiliza la ironía para expresarse de maneras interesantes, en su libro “Dios no es bueno” la utiliza para hablar de la incredulidad de muchos creyentes:

“A nuestra especie jamás se le agotarán los locos, pero me atrevería a decir que ha habido al menos tantos idiotas crédulos que han profesado la fe en dios como imbéciles y bobalicones que han concluido lo contrario. Sería inmodesto por mi parte sugerir que la proporción es favorable a la inteligencia y la curiosidad de los ateos, pero se da el caso de que algunos seres humanos siempre han reparado en la improbabilidad de la existencia de dios, en el mal causado en su nombre, en la verosimilitud de que sea una invención del ser humano y en la existencia de creencias y explicaciones alternativas menos nocivas.” Hitchens(2007)

Tanto la creencia en Dios como el ateísmo pueden atraer mentes incrédulas, aun que a lo largo de la historia muchos individuos han cuestionado la existencia de un ser divino; estos pensadores señalan la improbabilidad de tal existencia, los males cometidos en su nombre y la posibilidad de

que Dios sea una creación humana; Hitchens (2007) sugiere que pueden existir explicaciones alternativas y menos dañinas que la religión, impulsadas por la curiosidad y el escepticismo humano, este hace una crítica de la religión como un sistema que impone dogmas, exige fe ciega y demanda sacrificios de la autonomía y la inteligencia humana, para él, esto implica innumerables sacrificios de libertad intelectual y compasión humana, además de mantener un sistema dañino; me gusta como Hitchens cuestiona la legitimidad de la religión como algo beneficioso o necesario, sugiriendo que esta es una creación humana que refleja nuestros propios deseos y limitaciones en lugar de una verdad universal, así, con sus palabras:

¿Cuánta vanidad es preciso reunir para fingir que uno es un objeto personal de un plan divino? ¿Cuánto respeto a uno mismo hay que sacrificar para poder avergonzarse continuamente por la conciencia de los propios pecados? ¿Cuántas suposiciones innecesarias es preciso postular y cuánta capacidad de tergiversación hace falta para tomar cada una de las nuevas ideas de la ciencia y manipularla hasta que «encaje» con las palabras reveladas por deidades de la Antigüedad inventadas por el ser humano? ¿Cuántos santos, milagros, concilios y cónclaves son necesarios para, primero, establecer un dogma y, a continuación, tras un dolor, pérdida, sinsentido y crueldad infinitos, verse obligado a rescindir uno de esos dogmas? Dios no creó al ser humano a su imagen y semejanza. Evidentemente, fue al revés. Hitchens (2007)

Me gusta explorar las ideas de los demás y observar cómo utilizan la ironía para reflejar problemáticas o incongruencias, me entretiene ver cómo pueden expresar sus pensamientos, normalmente añadiendo una capa de humor y profundidad a sus argumentos utilizando la sátira, es fascinante como la ironía y la sátira son herramientas efectivas para abordar temas serios de una manera ingeniosa y perspicaz. La editorial, Equipo (2023) define la ironía como la forma de dar a entender algo expresando lo contrario de lo que se piensa: *“Es una figura retórica que se utiliza para transmitir un significado diferente al sentido literal de las palabras con el fin de crear un efecto humorístico o crítico.”* La ironía es una forma efectiva de transmitir opiniones, subrayar contradicciones e hipocresías, o simplemente añadir humor, sin embargo, su uso requiere sutileza y sensibilidad para asegurarse de que se comprenda su verdadero significado; como con todo, es importante aprender a utilizar esta herramienta de manera correcta para no generar malentendidos, o contextos erróneos. Otro ejemplo de Hitchens (2007) es:

“Quienes creen que la existencia de la conciencia es una demostración de algún diseño piadoso están presentando un argumento que sencillamente no se puede refutar, ya que no existe ninguna evidencia a su favor ni en su contra. El caso de Sócrates, no obstante, demuestra que los hombres y mujeres con auténtica conciencia tendrán a menudo que reafirmarla ante la fe.” Hitchens (2007)

Hitchens (2007) usa de forma ingeniosa la ironía para desafiar ideas preconcebidas. Me gusta como la utiliza para cuestionar cómo la existencia de la conciencia prueba un “diseño divino”, señalándola como una afirmación que no puede ser refutada ni confirmada, aunque las verdades absolutas son meramente imposibles; luego, de manera irónica, sugiere que aquellos con verdadera conciencia, como Sócrates, a menudo se ven obligados a defenderla ante la fe y las creencias establecidas, es una forma sutil pero efectiva de demostrar la complejidad del tema y la necesidad de cuestionar nuestras suposiciones.

Hitchens (2007) emplea una forma muy distintiva la ironía, burlándose de manera sutil de los creyentes religiosos, cuestionando la creencia de que fuimos creados a semejanza de Dios, planteando la paradoja que, si esto es cierto, ¿por qué somos seres tan frágiles y propensos a cometer errores? Si nos guiaron en su imagen para crearnos, ¿cómo puede alguien con tantos defectos ser llamado Dios?

Las atrocidades religiosas del pasado y el presente no se han producido porque nosotros seamos malos, sino porque en la naturaleza es un hecho que desde el punto de vista biológico la especie humana es racional sólo en parte. La evolución ha supuesto que nuestros lóbulos prefrontales sean demasiado reducidos, nuestras glándulas suprarrenales demasiado abultadas y nuestros órganos reproductores parezcan diseñados por un equipo de incompetentes; esta receta, por sí sola o combinada con otros ingredientes, tiene muchas probabilidades de traducirse en cierta infelicidad y ocasionar algunos trastornos. Hitchens (2007)

Este es un recurso que implica decir lo contrario de lo que se quiere expresar, de manera indirecta transmitiendo normalmente burla y se puede observar en como Hitchens se refiere a la religión y a sus creyentes; pero la ironía no solo funciona de manera literaria, sino que podemos

Imagen 14. Banksy “Girl Frisking soldier” 2007. Graffiti y stencil en Bethlehem, Palestina. s/m

encontrarla en la muchas creaciones artísticas con temas de crítica. La ironía nos permite expresar el dolor de un tema, puede resaltar una injusticia de manera sutil, de modo que el mensaje no sea explícito pero sí comprensible y, aunque esta también sirve para satirizar elementos banales, el mayor uso de la ironía es para resaltar lo incorrecto. Hitchens(2007) resalta de una manera muy interesante la humildad intelectual y la necesidad de cuestionar nuestras suposiciones más profundas, incluso aquellas relacionadas con lo trascendental; esto es algo tan arraigado a la humanidad como respirar, cuestionar lo que nos enseñan es parte de lo que somos.

De Sócrates podemos aprender cómo discutir dos elementos que son de la máxima importancia.

El primero es que la conciencia es innata. El segundo es que la fe dogmática puede ser derrotada y satirizada fácilmente a manos de aquel que simule adoptar sus prédicas tal como se expresan.

Hitchens (2007)

Gombrich(1995) tiene una visión parecida a estos dos escritores, en su clásico La historia del arte, hace un comentario alusivo a la fe ingenua utilizando la ironía para describir como la ignorancia religiosa es más fuerte que la voluntad de muchos:

“La Hermandad Prerrafaelista se propuso un fin inalcanzable. Admirar la fe ingenua de los llamados primitivos es una cosa, y esforzarse uno mismo en serlo es otra, pues se trata de cualidades que ni con la mejor voluntad del mundo pueden conseguirse” Gombrich (1995)

Imagen 15. Banksy “Crayon boy” 2011 Graffiti en Los Angeles, EUA. s/m

Y es que la fe ingenua es tan real y triste de admirar; no es difícil encontrar un espacio de oración donde los predicadores se aprovechen de la gente ingenua con tal de obtener una ganancia, normalmente monetaria, a cambio de “estar más cerca del señor”, la simple idea del diezmo me parece absurda, ¿de cuándo acá el dinero es

un aspecto fundamental para la religión? Segundo yo, Cristo luchaba en contra de los ideales capitalistas; recuerdo cuando este destruyó las mesas de los mercaderes al llegar al templo de Jerusalén, literalmente la biblia lo menciona: “*es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios*” (Marcos 10:25). Cristo enseñó que no podemos servir a Dios y a las riquezas a la vez (Mateo 6:24) El capitalismo es la búsqueda incansable de riqueza, una forma de vida que Jesús rechazó totalmente, ahora las instituciones religiosas te dicen que si no “doras” el diez porciento de tu sueldo a las iglesias estas casi que atentando contra dios.

Sócrates se burlaba de sus acusadores diciendo: “*no tengo certeza de la existencia de la muerte ni de los dioses, pero estoy todo lo seguro que puedo estarlo de que vosotros tampoco lo sabéis.*” Esta cita me ha resonado mucho porque Sócrates tiene razón; es irónico como los creyentes afirman poseer la verdad absoluta sobre lo que hay más allá, cuando ninguno de nosotros ha experimentado la muerte para demostrar la existencia del cielo. Al final, las religiones solo son ideologías, no existe una verdad absoluta.

Regresando al contexto de la ironía, en el arte ha sido una herramienta poderosa para cuestionar, criticar y reflexionar sobre la realidad social, política y cultural. Desde la antigüedad hasta el arte contemporáneo, los artistas han utilizado la ironía para sabotear expectativas, desmantelar discursos hegemónicos y ofrecer nuevas perspectivas.

En la actualidad, la ironía se manifiesta como una forma de resistencia visual, permitiéndonos explorar temas complejos con una mezcla de humor, sarcasmo y profundidad crítica. Erdaide Cervigón (2016) hace un análisis sobre la ironía visual donde menciona:

Se han analizado obras contemporáneas en las que la ironía visual muestra dos realidades que entran en conflicto, y a través de una incongruencia que alerta a la persona que recibe la obra, tienen la capacidad de inducir un giro que posibilita un estado de suspensión que puede generar un replanteamiento de ideas derivadas de las realidades en conflicto. La experimentación visual mediante el juego nos ha permitido el rodeo, la relativización, el extrañamiento, interrogarnos sobre lenguaje dogmático y crear estructuras de comunicación visual con nuevos imaginarios. Así, la ironía en el arte contemporáneo es una forma de interrogar, de crear un desvío en la

relación entre significado y significante que nos enfrenta a la incertidumbre y hace que la obra sea resistente en el contexto actual.

Me encanta como la ironía se puede adoptar en diversas formas del arte, desde la representación pictórica, hasta el performance y la instalación; este recurso no solo desafía las normas ya establecidas, sino que también invita al espectador a una interpretación y reflexión, artistas contemporáneos como Banksy, con sus murales cargados de crítica social, ejemplifican cómo la ironía puede desestabilizar lo cotidiano y abrir espacios para el debate y la introspección. (Imagen 14 y 15) Rius(2011) utiliza la ironía de manera perfecta, cuestionando el catolicismo de una manera sutil pero directa: “¿Es gloria imponer a los pobres indios analfabetas una falsa creencia y hacerlos gastar el miserable producto de su diario trabajo en ir a adorar un trapo viejo en el Tepeyac?” Me parece acertado cuestionar cómo esta religión ha estado tan arraigada a la altura mexicana, el culto a la virgen de Guadalupe es impresionante y Rius (2011) encuentra la manera de cuestionar esta actividad y cómo se nos fue impuesta por un grupo colonialista.

En la época actual, donde la verdad es muchas veces cuestionada y hay una gran cantidad de desinformación disponible, la ironía en el arte se vuelve un elemento importante, debemos utilizar la ironía de manera ingeniosa y provocativa para no solo entretenér, sino también mostrar verdades incómodas y desafiar la forma en que las cosas son, así, la ironía en el arte contemporáneo no es solo una forma de diversión visual, sino una manera significativa y necesaria para oponerse a la superficialidad y la manipulación.

Imagen 16. Rius “El gran negocio guadalupano” 1979. Cómic. Página 25

Parte 2

La belleza de la tristeza: Exploración iconográfica

La iconografía católica es una mezcla entre lo brutal y sangriento, hasta la delicadeza de la hegemonía europea; a pesar de que estos personajes sienten tanto dolor, su representación es preciosa, todos tienen rostros delicados que no reflejan la verdad de lo que se cuenta, pero que al mismo tiempo representan un dolor inimaginable. Un ejemplo son los crucifijos, a pesar de ser una escena tan sangrienta y brutal, los creyentes católicos encuentran la belleza en esta imagen, incluso dicen sentir paz al ver la imagen de su cristo en su forma más vulnerable, ya que este representa “la muerte de cristo por la salvación de nuestros pecados.” Pero, ¿por qué tal imagen del hombre que “sufrió” por los pecados de personas genera esta emoción en sus devotos? Me parece bizarro como esta religión utiliza el símbolo que ridiculizó a quien alaban en lugar de su resurrección, su momento de gloria; claro que su imagen ha sido representada en mil y un formas (mayormente viéndose europeo cuando Jehová era de la región de Arabia, más incoherencias), pero el símbolo característico de los creyentes es la representación más horrible de su profeta, que miedo.

La imagen de Jesús en él crucifijo suele ser una representación artística que evoca su sufrimiento y sacrificio en la cruz, es un objeto “sagrado” y es utilizado como un recordatorio del evento central de la fe: la muerte y resurrección de Jesús para la (supuesta) salvación de la humanidad.

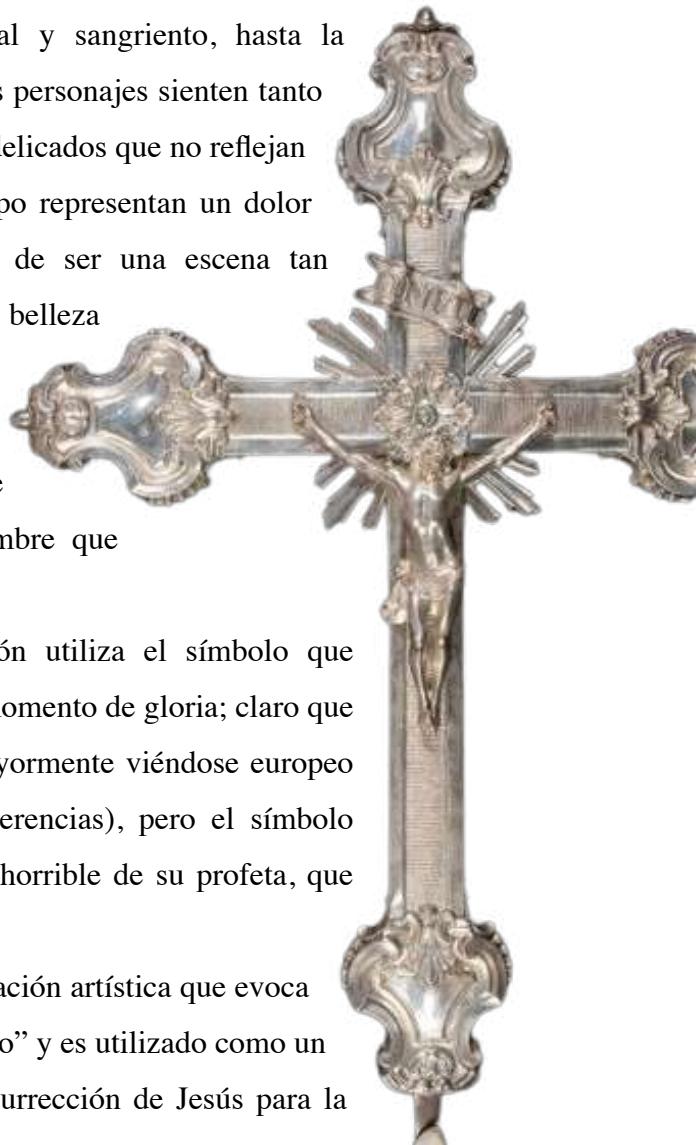

Imagen 17. Crucifijo.

No entiendo por qué la representación del sufriente puede ser tomada como una imagen de tranquilidad para algunos, pero comprendo el arte en ello. He encontrado figuras de cristo que pueden llegar a ser muy bellas visualmente, con técnicas preciosas que hacen que incluso este parezca no sentir dolor a pesar de la escena que representa. Otro ejemplo de esto es “la flagelación de Cristo” (imagen 18), donde se ve a un jesús siendo amarrado, mientras recibe azotes de terceros; a pesar de la escena horrible, este se ve con un aura especial, su piel blanca como porcelana y sus ojos rojos por las lágrimas, no pierde su delicadeza y luminocidad. la piedad, es otra representación de la historia católica, me parece desgarrador contemplar la escena

Imagen 18. **Mengs Antonio Rafael** “Flagelación de Cristo” 1769. Óleo s/lienzo 189 x190 cm

de una madre llorando por su hijo, a quien torturaron y crucificaron injustamente frente a ella, solo porque los ideales que predicaba no iban con las ideas totalitarias de los gobernantes, repitiéndose la historia a lo largo de los años, sin que los creyentes hagan algo por estar cegados con las ideas que les han plantado desde infantes, semillas de miedo y preocupación de ir a un lugar inexistente por no querer seguir sus ideales extremistas.

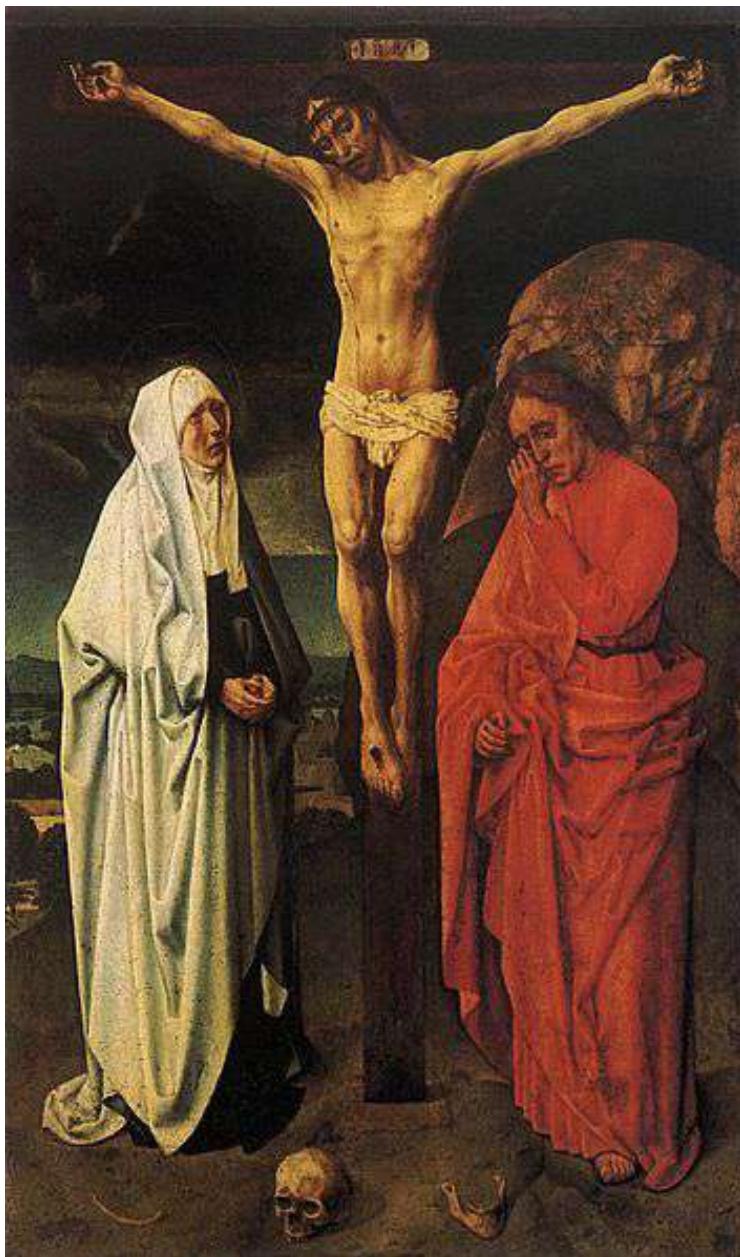

Imagen 19. **Hugo van der Goes** “Crucifixión” 1470.
Óleo s/panel. 41.5x27 cm

¿No es impresionante cómo el catolicismo ha normalizado y glorificado la martirización y la tortura en forma de santos?

Convirtiendo el sufrimiento en un emblema de fe y devoción, esta insistencia en el dolor como medio de redención nos revela una compleja relación con el dolor y sacrificio que, mientras para unos es visto como un acto sublime que da esperanza, para otros resulta profundamente inquietante y desgarrador; me intriga cómo una imagen tan sangrienta y visceral que puede evocar tantos sentimientos negativos puede ser reducida y blanqueada desde la delicadez hegemónica donde modifican a sus personajes con tal de evocar “paz” a los creyentes.

1.5 Simbología sacra

En una religión que valora tanto lo visible como lo invisible; los símbolos sirven para conectar lo material con lo espiritual, facilitando la comprensión de la palabra del señor, que, de otro modo, podrían ser abstractas o difíciles de imaginar. Estos símbolos tienen la capacidad de hablar directamente al corazón y a la mente del creyente, reforzando su fe y ofreciendo una forma de interactuar con lo divino.

Cada símbolo en el catolicismo tiene múltiples capas de significado, a pesar de verse como simples decoraciones o imágenes bonitas, como creyentes, nos evocan conceptos profundos; la cruz no solo representa la crucifixión de Jesús, sino también su sacrificio, sufrimiento “redentor” y la victoria sobre la muerte con la resurrección. Así nos podemos ir con muchas cosas, los corazones, animales e incluso posturas de manos, impresionante como podemos darle un significado simbólico a todo, que loco.

Así del mismo modo que la paloma representa paz, y la presencia del espíritu santo, sugiriendo una “acción divina en el mundo”, la virgen maría representa a la madre de Cristo, pero también a la madre de todos sus creyentes, dando un sentido de alivio, pero cosificando a las mujeres a ser tan puras y virginales como ella.

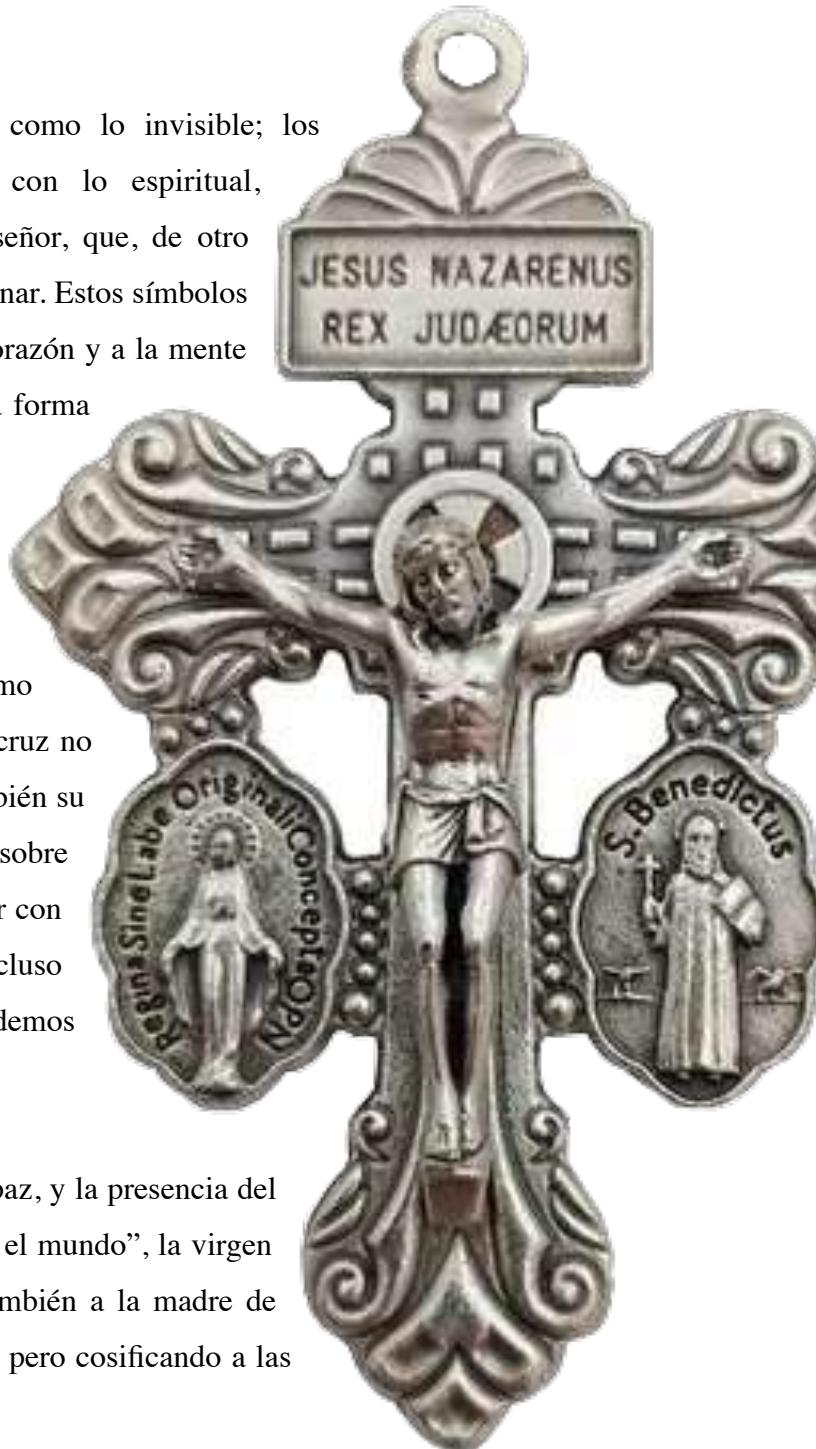
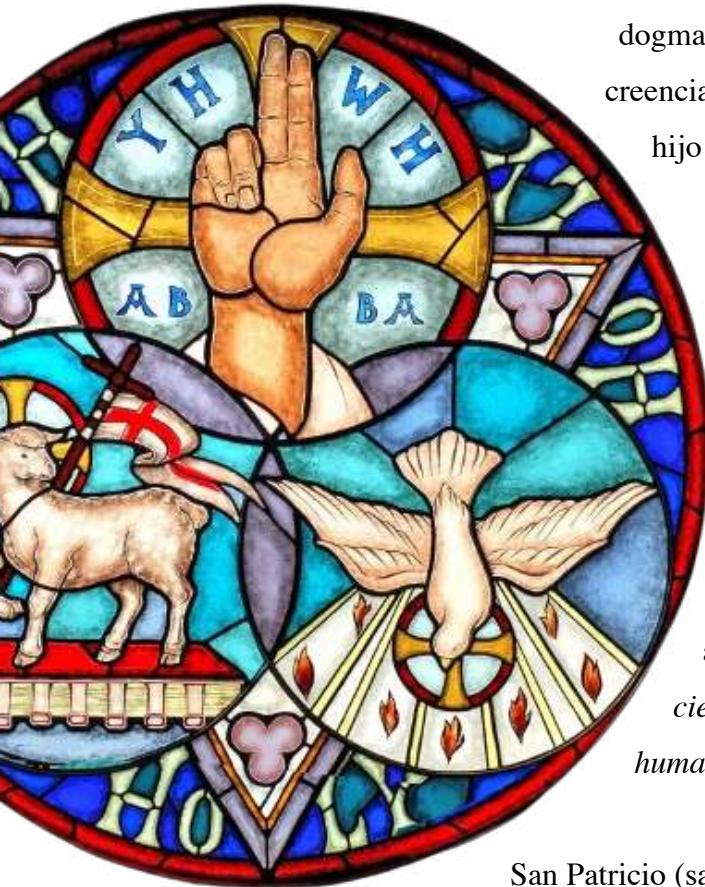

Imagen 20. Crucifijo del perdón. 2017

1.5.1 Trinidad

Imagen 21. Divina Trinidad. 2013

La trinidad es un conjunto de tres personas o cosas, y el dogma central de la religión católica, la naturaleza de dios, esta creencia afirma que es un ser único en tres entidades: el padre, el hijo y el espíritu santo.

Catholic News Heral (sf) define la Trinidad como *“término empleado para designar la doctrina central de la religión cristiana: la verdad de que en la unidad de la divinidad, hay tres personas, el padre, el hijo, y el espíritu santo, que son verdaderamente distintas una de la otra.”* La trinidad no se puede entender precisamente porque es un misterio, Juana de Arco afirmaba *“dios es tan grande que supera nuestra ciencia”, haciendo entender que supera el entendimiento humano.”*

San Patricio (santo irlandés) lo comparaba con una hoja de trébol. Decía que cada hoja es diferente, pero las tres forman el trébol, y lo mismo pasa con dios, donde cada persona es dios y forman la santísima trinidad.

Pero esto no es único del catolicismo, muchas culturas de la antigüedad no consideraban a un único dios, sino a una sagrada trinidad de dioses poderosos que se erguían de entre los demás para gobernar el universo. Esta representación viene de oriente, si repasamos la historia de las religiones precrhistianas encontraremos en la mayoría la idea de la trinidad divina, esta fue una característica de la religión del antiguo Egipto, desde unos tres mil años antes de la aparición de cristo; Ruiz Durán, (2024) explica como distintas creencias a.dC utilizaban el concepto de triada o trinidad, como lo son La tríada osiriaca, formada por Osiris: dios de la resurrección, Isis: Diosa de la maternidad y nacimiento y Horus "el elevado" dios celeste. En babilonia veneraban a cuatro grandes dioses o "Arbail", que son tres divinidades masculinas y una femenina, que era virgen, aunque reproductora, (me suena familiar).

En el hinduismo existe Trimürti o trinidad hindú, está compuesta por Brahma, Vishnú y Shiva; así mismo, la sílaba más sagrada del hinduismo AUM, que también se la conoce como OM, es el emblema de la divinidad o más bien de la trinidad en la unidad, ya que representa a Brahma, el Ser supremo, en su triple condición de Creador: Brahma, A, Conservador: Vishnú, U y Renovador: Shiva, M, pero en general nadie adora a esa tríada tanto como adoran a la diosa Durga, que da vida a la conocida Kali, y también a un gran número de dioses. El hinduismo tiene varias formas de practicarse, una de estas es la impersonal, donde Brahma es el dios principal, creador, (más no el único); en el hinduismo se cree que cualquier persona puede tener una concepción personal de la divinidad, y es igual de respetable ya que dios puede tener todas las formas, ya que las trasciende.

Imagen 22. Trimurti, Saileshpat, 2016

No nos vayamos tan lejos, los mayas tenían la creencia de las tres piedras sagradas, donde buscaban construir las antiguas ciudades en grupos de tres entre tres montañas, también usan las triadas para representar distintas divinidades, la trinidad cósmica: el sol, la tierra y la luna; la tridimensional: lo físico, mental y espiritual; el nacimiento, la vida y la muerte.

Imagen 23. **Giovanni Maria Conti della Camera** “Techo de la Santísima Trinidad en la iglesia Chiesa di Santa Croce” 1670. al fresco, s/m

Es la energía de la mujer: madre, hija y abuela

Si la energía femenina es la que da vida ¿por qué no representar la santísima trinidad con figuras femeninas? Por algo se llama madre naturaleza, sin las mujeres no existe dar vida, por eso creo que la idea de una trinidad femenina que forme a un ser divino tiene mucho más sentido.

Tiene más lógica creer en una divinidad femenina que da vida, incluso la muerte es representada como un ser femenino. Dar vida y quitarla son conceptos cíclicos, y la representación de la mujer en estas ideas es esencial ya que nosotras vivimos bajo un ciclo interminable de períodos; incluso al pasar a la menopausia no dejamos de vivir ciclos, aun que ya no sean menstruantes. ¿Qué virtud ha creado el hombre realmente? El odio y el rencor son sentimientos masculinos, mientras que la redención y la misericordia son intrínsecamente femeninos.

1.5.2 Santas

Las personas santificadas ocupan un lugar importante en la Iglesia católica y destacan especialmente por su vida de oración, sin embargo, hay muchas incongruencias en algunas prácticas religiosas, como que Dios dijo que solo se le debía alabar a él pero los católicos alaban y piden a santos para que les ayuden; de nuevo vemos como la palabra des “señor” se tergiversa a las necesidades de cada uno, ignorando este “mandato divino” para rendir culto y pedir a los santos, quienes, según la misma doctrina, no deberían ser venerados.

Imagen 24. **Gaspar Palencia** “El martirio de santa Agueda” 1578. Óleo s/panel. 59x46 cm

La USCCB (Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos) describe a los santos como “personas en el cielo que vivieron vidas heroicamente virtuosas, ofrecieron su vida por los demás o fueron martirizados por la fe, y que son dignos de imitación.” No me gusta la idealización de estos individuos como "dignos de imitación" por sus virtudes o sacrificios, siendo estos santificados por ser martirizados, ya que no solo nos dice que tenemos que sufrir para ser tan dignos como ellos, también ignora la complejidad de los humanos ya que somos seres muy capaces de cometer errores; la noción del martirio y sacrificio como cualidades ejemplares me parecen extremadamente negativas, especialmente si se presenta como un requisito para alcanzar la santidad.

Quiero hacer énfasis en cómo la martirización está profundamente arraigada a la religión católica, donde solo los mártires parecen poseer la capacidad de alcanzar la divinidad bajo el control eclesiástico.

Esta veneración por el sufrimiento no solo idealiza el sacrificio extremo, también refuerza la noción de que la santidad está intrínsecamente ligada al dolor y la sumisión, una idea que perpetúa un ciclo de adoración que glorifica el sufrimiento como camino hacia la redención, lo cual es muy preocupante.

Imagen 25. **Stefano Maderno** “Santa Cecilia” 1600. Escultura en mármol. 131 cm

El Papa Francisco dijo: “*Cuando rezamos, nunca lo hacemos solos: aunque no pensemos en ello, estamos inmersos en un majestuoso río de invocaciones que nos precede y nos sigue.*” Parece que resalta la idea de que la oración es parte de una tradición colectiva y perpetua, en la que las voces de generaciones se entrelazan en una experiencia espiritual compartida, dando a entender que las oraciones están conectadas en un esfuerzo más grande y significativo que va más allá de las experiencias individuales; aunque creo que esta forma de idealización puede minimizar la individualidad y la diversidad de las experiencias espirituales personales, la noción de estar “inmerso en un majestuoso río” muestra que la experiencia personal de la oración es menos significativa en comparación a la tradición colectiva; esto se vuelve interesante cuando ves como el individualismo nos ha consumido como sociedad.

Por otro lado, es curioso ver como los creyentes a menudo rechazan el paganismo cuando muchas de sus costumbres están profundamente influenciadas por este, (y la mayoría ni siquiera lo sabe), crear altares, hacer oraciones y dar ofrendas fortaleciendo para fortalecer invocaciones, son prácticas religiosas que se apegan mucho a lo que la biblia consideraría brujería, la única diferencia es la divinidad a la que se dirigen, aunque la forma de pedir y de rendir devoción sea muy similar o incluso la misma.

Imagen 26. Altar mariano de mi mamá, 2024

Reflexionando me doy cuenta que, aunque muchos ven a la santa muerte como una figura tenebrosa o maligna, mientras sus devotos la veneran igual que a cualquier otro santo, aún así, me parece curioso cómo se percibe a la parca como algo satánico, cuando la muerte es algo completamente natural que todos enfrentaremos, incluso, los mismos cristianos y católicos ansían la llegada de Cristo, sin darse cuenta que eso implica la muerte de su existencia corporal.

Imagen 27. Santa muerte, Nuevo Laredo

La fe de los seguidores de la santa muerte es fascinante, ya que parece que al “trabajar” con ella, las plegarias parecen ser realmente escuchadas; me parece interesante ver como sus creyentes la visten con vestidos muy lindos y le dicen lo bella que es, incluso refiriéndosele como “la niña”, la adornan con joyas de colores, flores y vestidos seleccionados según las intenciones de sus devotos, quienes ven en ella una figura maternal, incluso como una hija, amiga o hermana muy poderosa que otorga consuelo y protección.

En el culto a la Santa Muerte, la veneración se manifiesta con devoción y cariño, tratándola no solo como una figura sagrada, sino también como una presencia cercana y protectora, una amiga.

Así vemos como través del martirio y la renuncia de los placeres de la vida, los santos muestran que la muerte ya está en la vida y que han sido elegidos para demostrar a la humanidad la existencia divina; su cuerpo es el receptáculo de lo sagrado, objeto de devoción y regeneración; aunque existen otros que parecen ser malignos por su oscuridad pero nos muestran que es un balance, nos invita a comprender lo diferente a pesar del miedo.

1.5.3 El corazón

Me parece que el corazón es el símbolo más reconocible, es utilizado en distintas cuestiones, (sobretodo religiosas), y como todas las cosas, su significado varía según el contexto cultural e

Imagen 28. Muerte blanca, 2008

iconográfico: en el catolicismo podemos encontrar al sagrado corazón de Jesús y al inmaculado Corazón de María que representa la pureza y la devoción, está asociado con el amor maternal y el sufrimiento compartido con Cristo. Esther Fuhrman (2023) menciona su interpretación del sagrado corazón:

“El Sagrado Corazón es una representación del corazón de Jesucristo, un emblema de su amor incondicional, misericordia y compasión por toda la humanidad. (...) representa el sacrificio y el sufrimiento de Cristo por la salvación de la humanidad. El Sagrado Corazón sirve como símbolo del amor divino, la pureza y el acto supremo de altruismo. (...) Los devotos recurren al Sagrado Corazón en busca de consuelo, guía y alimento espiritual.”

Imagen 29. **Francisco Romero Zafra**
“cristo resucitado” 2014 (fragmento)
escultura. s/m

El corazón como símbolo representa una amplia gama de conceptos, desde el amor divino, la devoción y el deseo, hasta la pureza y la compasión, su uso en diferentes tradiciones resalta su importancia como símbolo de la conexión profunda entre lo humano y lo divino, la fuente de nuestras emociones y la pasión con que se desbordan; me gusta como el corazón no solo representa amor, sino que también puede simbolizar sacrificio y compasión, reflejando la idea de ofrecerse a los demás y compartir el sufrimiento en nombre del amor.

Otras religiones también utilizan la imagen del corazón de manera significativa: en el hinduismo existe el chakra del corazón, un centro de amor y conexión espiritual, en el sufismo, (rama del islam), el corazón es visto como el centro de la experiencia espiritual y la conexión con lo divino, se considera el lugar donde se experimenta el amor y la devoción a Dios, buscando purificarlo a través de la

El corazón como símbolo representa una amplia gama de conceptos, desde el amor divino, la devoción y el deseo,

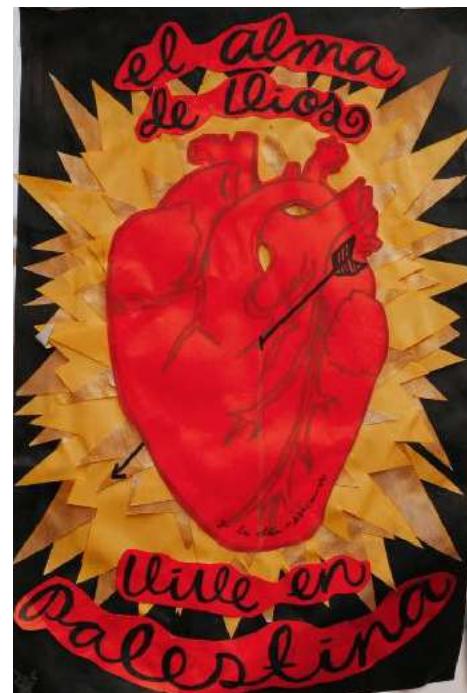

Imagen 30. **dislexicaries** “el alma de Dios vive en Palestina” 2025 Collage sobre bolsa de papel. s/m

práctica espiritual; me encanta cómo, a pesar de ser creencias distintas, se logra converger la idea del corazón como un punto esencial entre lo humano y lo divino.

Lo que más me gusta del corazón como símbolo es su versatilidad, tan solo en el catolicismo representa una gran variedad de cosas, tan distintas como el amor incondicional y la devoción, hasta el sacrificio y el sufrimiento de una madre que perdió a su hijo de manera injusta por cumplir una profecía, incluso, fuera de ideologías, el corazón se ha utilizado como símbolo poético que, gracias a su versatilidad, puede ser utilizado bajo muchos contextos.

Personalmente, la mejor representación del corazón es la metáfora de la devoción, la idea de arrancarme el corazón como muestra de amor me parece tan extraña y romántica como la idea de la religión; y es que hasta su forma anatómica es icónica e intrigante, siendo este el órgano más importante, literalmente no podemos vivir sin él.

Imagen 32. Chakra Corazón, 2022

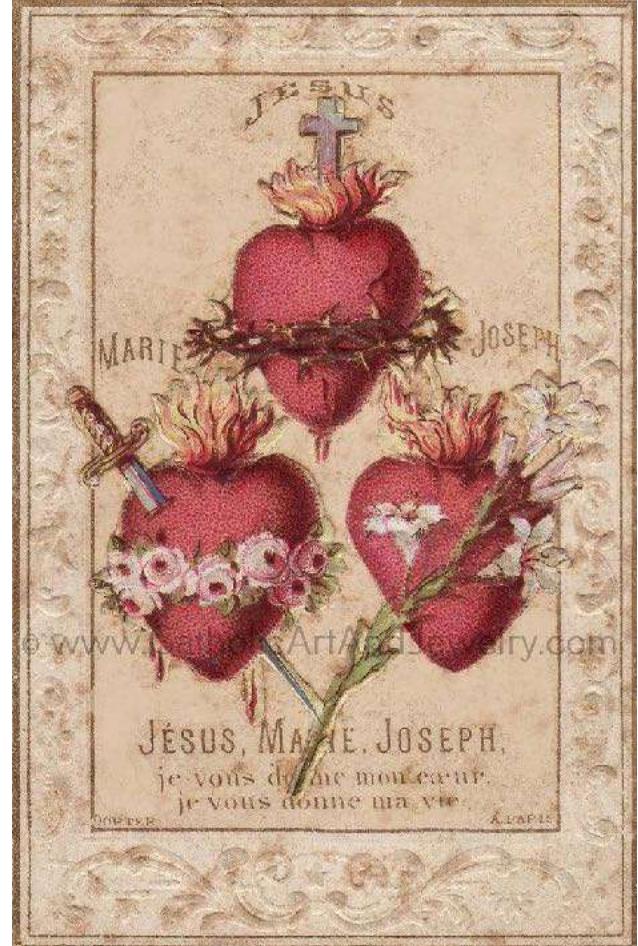

Imagen 31. Corazones sagrados de Jesús, María y José, s/f

El fruto más representado a nivel artístico y referencial por su capacidad de simbolizar lo divino , entre otras cosas, Simbolismos (2024) explica como la granada tiene una amplia variedad de resignificaciones, sobre todo la fertilidad y abundancia, pero también la dualidad de la vida y la muerte, en su artículo “*Simbolismo y significado de la granada*” menciona: “*con su color rojo vibrante que significa vitalidad y su cáscara exterior dura que simboliza protección y resistencia. En algunas culturas, la granada se asocia con las bendiciones divinas y la vida eterna.*”

1.5.4 La granada

Me parece muy interesante como una fruta tan particular puede tener tantos significados, el ciclo de la vida, la prosperidad, abundancia y fertilidad (representados por la abundancia de semillas), el amor; la granada es un símbolo del sustento divino y el amor, y, dependiendo de la cultura que lo utilice, los significados varían, eso es lo que más me llama.

Por que al final, somos nosotros los que le damos esa intención, no importa quien seas, sabes que esta fruta es y seguirá siendo utilizada como ícono importante en todas las formas de arte.

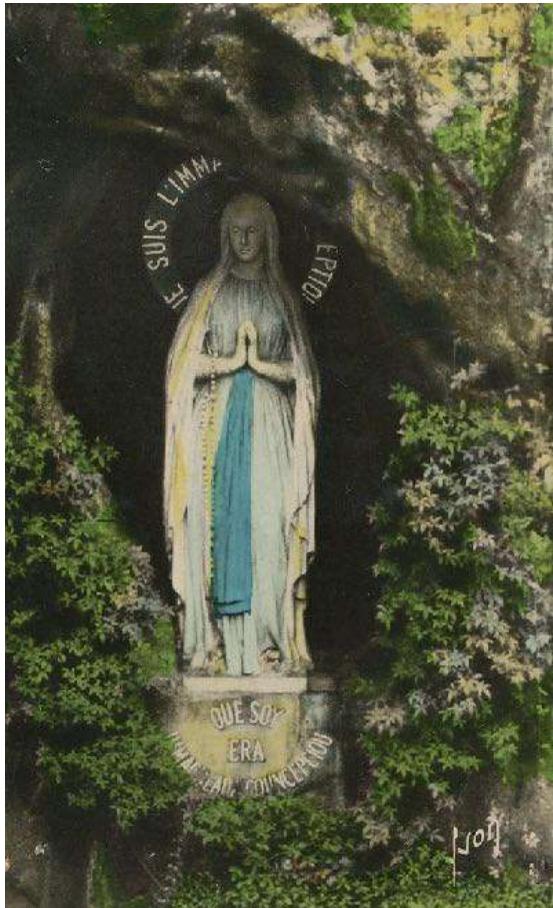

Imagen 35. Señora de Lourdes en la gruta de Massabielle, postal, 2016

de su origen. Como sucede con el culto a cualquier otra virgen, el de la Virgen de Guadalupe es de naturaleza identitaria (además de emocional) por su vínculo con un espacio. Pero en este caso, a diferencia de otras más locales, el espacio es todo el territorio de México. Francisco Bernete (s.f)

1.5.5 La virgen

México es un país profundamente católico, con una inmensa devoción a la Virgen de Guadalupe, estoy segura que todos conocemos su imagen y sus diferentes representaciones; estamos de acuerdo que es hermosa, pero es curioso, a pesar de su fuerte presencia en una cultura mestiza, la virgen se representa como una mujer blanca y facciones europeas, mostrando cómo las influencias coloniales han moldeado no solo las prácticas religiosas, también las imágenes sagradas, perpetuando una idealización que no corresponde a la diversidad del país donde ella nació, ni al que la mayoría consideran su madre, como Bernete (s.f) comenta:

La devoción a la Virgen de Guadalupe es común a una gran mayoría de mexicanos, que aún hoy la consideran directamente su madre, al tiempo, el punto de unión simbólica de la población mexicana, con independencia

Imagen 33. Corneáis galle “s/t” s/f. s/m

Imagen 34. Mural en agua Blanca, Oaxaca, autor desconocido, 2025

Imagen 35. Rubens “concepción inmaculada” (fragmento) 1626. Óleo s/ lienzo. 198x135 cm

Imagen 34. Pedro López Calderón "Alegoría de la protección de la Virgen de Guadalupe sobre la Nueva España" (fragmento)

Podemos notar como la devoción ha estado arraigada con uñas y dientes a nuestra cultura, mostrando como la hegemonía colonial es de gran importancia en la adoctrinación de una cultura completa, implementando la idea de que el ser superior a quien deben rendir devoción tiene cara de colonizador.

Hace poco tuve una conversación con mi mamá en la que le pregunté sobre las diferentes vírgenes en la tradición católica: ella me explicó que en realidad solo es una virgen, representada de diversas formas a lo largo de su vida, yo creía que se trataba de diferentes mujeres que alcanzaban el estatus de virgen, pero no es así, en realidad se trata de la representación de las distintas etapas de la vida de María, siendo normalmente retratada como la virgen con el niño: reflejando el amor materno, la anunciaciόn: celebrando la maternidad, escenas de los primeros años de Jesús: destacando la infancia, la virgen en momentos de dolor, (como en la piedad): mostrando la maternidad unida al sufrimiento y la pérdida y a la virgen como mediadora entre dios y la humanidad: suavizando el sufrimiento humano.

Observamos como la virgen es clave esencial para representar etapas de vida, mostrando como una madre siempre está ahí para sus hijos, su imagen trasciende lo simbólico y refuerza la idea del amor maternal incondicional: acompañando y protegiendo a sus hijos en cada fase de su existencia; de esta forma, la Virgen no solo personifica a la madre, sino también el ciclo de la vida, en el que el apoyo y la guía permanecen como elementos fundamentales. Así como ella, los distintos símbolos religiosos nos muestran como lo visual afecta mucho a nuestra fe y creencias.

Imagen 36. **Miguel Ángel** “La pietá” 1498. Escultura en mármol. 174x195 cm

Tercer acto

Dulce madre El papel de la mujer en la religión y el arte

Somos conscientes del rol que la sociedad ha impuesto a las mujeres, incluso escuchando a personas denigrarnos a simples incubadoras, no entiendo por qué el valor de una mujer se mide en su capacidad de maternar, como si nuestra identidad estuviera limitada a la capacidad de procrear; esta visión ignora la riqueza y complejidad de la experiencia femenina, negando la autonomía y valor que merecemos en todos los aspectos de la vida; tristemente, la iglesia a ayudado a perpetuar estos ideales machistas, sedimentado nuestra sociedad.

Palomar Verea (2005) menciona: “las madres tienen una historia, por lo tanto, la maternidad ya no puede verse como un hecho natural, atemporal y universal, sino como una parte de la cultura en evolución continua.” Verea plantea como la maternidad no es solo un hecho biológico, sino que está moldeada por la historia y la cultura, la maternidad debe entenderse como un rol cambiante, que, conforme la sociedad evoluciona, refleja como las experiencias y

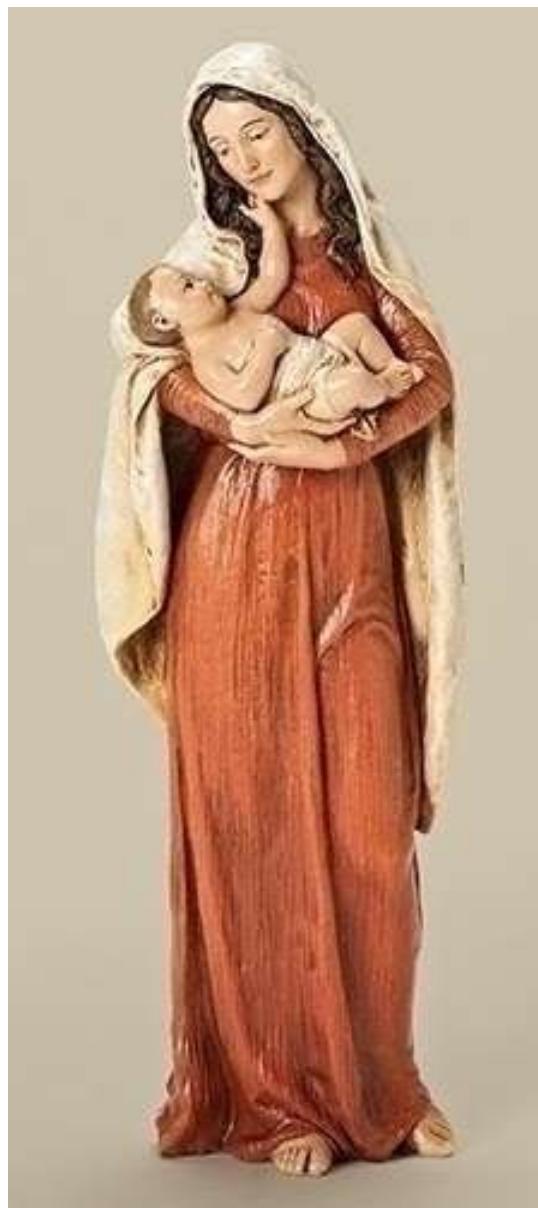

Imagen 37. **Joseph Studio Collection** “A Child's Touch” 2016 escultura en resina. s/f

expectativas de las madres van profundamente ligadas a su contexto sociocultural, Verea (2005) también menciona:

En el siglo XII la aparición del término maternitas fue acompañada de la invención del de paternitas por parte de los clérigos que lo utilizaron para caracterizar la función de la Iglesia, es el momento mismo en el cual el culto mariano tiene una enorme expansión, como si tuvieran necesidad de reconocer una dimensión espiritual de la maternidad sin dejar de despreciar la maternidad carnal de Eva.

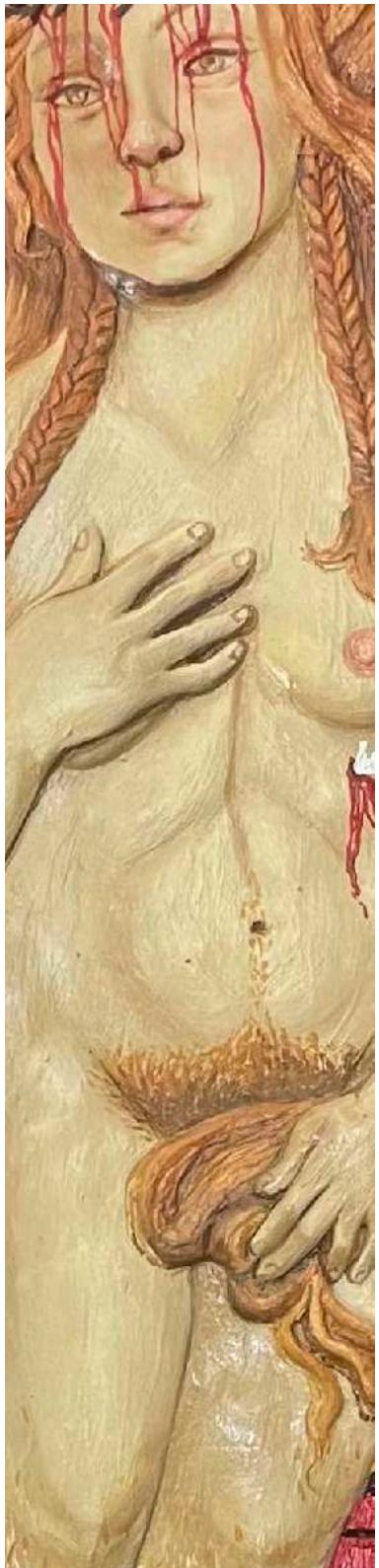
El papel educativo de la madre comenzó a tomar forma, estrechamente determinada por la Iglesia.

Esto me hace recordar cuando salí de viaje con mi pareja: nos quedamos en casa de su bisabuela que es una mujer muy creyente, con una fe muy definida; recuerdo que ella nos regaló muchos libros religiosos y de oraciones, uno de ellos era sobre cómo criar a los hijos desde una perspectiva católica.

A pesar de ver tierno como una mujer puede estar tan ilusionada con la maternidad de otra, me parece incómodo esperar que otra persona comience una familia sólo porque es “una bendición”, recuerdo con gracia el comentario que nos hizo cuando nos despedimos de ella al regresar: “*la próxima vez que vengan van a regresar con un bebé, los bebés traen muchas bendiciones.*” Al contarle a mi mamá reforzó esta extraña idea, (me pregunto si la creencia de que traer un bebé al mundo solo trae bendiciones podría ser una, sino que la razón detrás de la sobre población.)

Imagen 38. **Pietro di domenico** “La Virgen y el Niño con Dos Ángeles” 1457. Tempera y oro s/ madera 59.3x39 cm

1.7 Pero se pulcra mami

La sabe que en la religión se ha usado para imponer reglas y limitaciones en las mujeres bajo la justificación de proteger su pureza y virtud, lo cual no es nuevo y da una idea que nos infantiliza y denigra, notando cómo estos ideales siguen perpetuando la opresión, negando a las mujeres autonomía sobre nuestros cuerpos y limitándonos a roles definidos por una moralidad diseñada para mantener el control institucional y social. Vigarello (2005) cuenta como la idea del matrimonio viene de la burguesía, que extraño: A finales del siglo XVIII, el amor sentimental y el matrimonio reproductivo estaban en gran parte reconciliados, pero en esa misma época una sociedad cada vez más burguesa, dotada de un fuerte sentido del pudor, empezó a relegar tanto el cuerpo como su sexualidad, a la periferia de lo decoroso. Esta nueva cultura sexual impuso en la sociedad decimonónica la convicción tenaz de que el cuerpo físico era el enemigo natural de la persona moral que lo habitaba.

Esto sigue presente en la actualidad, especialmente en algunas tradiciones religiosas y contextos conservadores: la idea que la virginidad es sagrada y no debe romperse antes del sacramento matrimonial sigue muy presente, a pesar del auge de la libertad sexual y los esfuerzos por erradicar estas creencias; me parece estúpido, porque la virginidad es solo un concepto que inventaron para categorizarnos antes y después de comenzar nuestra vida sexual.

El concepto de "pureza" hasta el matrimonio sigue pesando a muchas mujeres, imponiéndoles expectativas que reducen su valor a

Imagen 39. **dislexicaries**
"Divina vulnerabilidad" (detalle)
2024 óleo, acrílico y arcilla
sobre panel. 45x100 cm

una condición física estúpida y patriarcal que no deja de afectar a miles de mujeres en la actualidad.

Debemos erradicar la idea de pulcritud que nos encierra en ideales machistas, atrasados y misóginos, donde se ven a las mujeres como un simple cuerpo que necesita ser fecundado, pero cuando esto se logra se pierde su valor como “ser reproductivo” porque ya no se ve pura ni virginal; estoy cansada de ver como se le exige a las mujeres maternar y pasar por lo difícil que es crear una vida, para luego denigrarlas por no tener el cuerpo que tenían antes deformarse para formar a otro humano dentro; necesitamos hacerles entender que el cuerpo femenino es cambiante y no debe ser un tema el cual discutir, no debemos seguir buscando “perfección” en seres tan imperfectos como lo somos los humanos, las estrías, manchas, celulitis, pigmentación, granos, vello enterrados, lunares o cualquier “imperfección” son elementos que dan identidad a cada piel, no objetos que necesitan ser erradicados, al contrario, deberíamos celebrarlos y representarlos para que puedan ser normalizados.

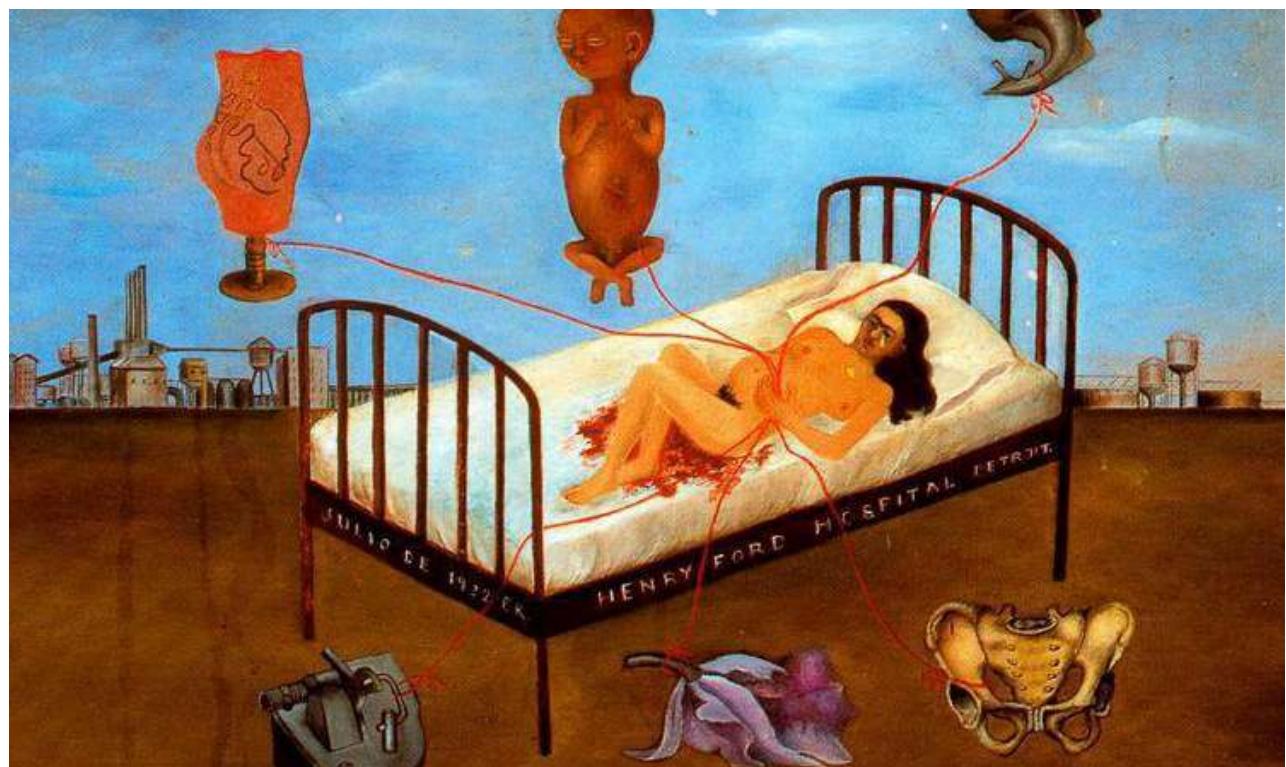

Imagen 40. **Frida Kahlo** "Hospital Hernry Ford" (fragmento) 1932. Óleo s/metal. 30.5 x 38 cm

1.7.1 Objetivación

Creo que todas hemos pasado por algún momento donde nos sentimos objetificadas, mayormente por masculinos; estoy cansada de llamar atención no deseada por el simple hecho de ser atractiva, es cansado ver como la gente te cosifica a un simple cuerpo. La objetivación ha sido explorada en la teoría feminista, particularmente en el trabajo de filósofas como Martha Nussbaum (1995), que describe la objetivación como: “*fenómeno que incluye características como la instrumentalización (usar a alguien como herramienta), la negación de la autonomía (tratar a alguien como si no tuviera voluntad propia), la inertización (tratar a alguien como si fuera pasivo), entre otras.*” La objetivación de las mujeres ha perdurado durante siglos, en lugar de ser reconocidas como seres humanos con pensamientos, sentimientos y dignidad propios, han sido tratadas como posesiones, a esto Sara Matthews(s.f) menciona que:

La existencia de relaciones ilícitas al margen del matrimonio ha quedado registrada en los archivos judiciales: adulterio, incesto, bigamia, violaciones, no eran sino expresión de una cultura que consideraba a las mujeres inferiores a los hombres y las juzgaba de forma mucho más severa, ante la impunidad que protegía a éstos, como pone de manifiesto en este capítulo Sara Matthews-Grieco(s.f)

Esta deshumanización reduce a las mujeres a roles específicos y limitados, siendo evidente a lo largo de la historia y la religión ha jugado un papel significativo en reforzar estas creencias, promoviendo narrativas que subordinan a las mujeres bajo normas y expectativas patriarcales, las cuales debemos cambiar resignificando al cuerpo femenino con su debida importancia en lugar de ser un simple símbolo de fertilidad y procreación.

Imagen 42. **John Collier** "Lilith" 1887.
Oleo s/tela. s/m

1.7.2 Desnudo

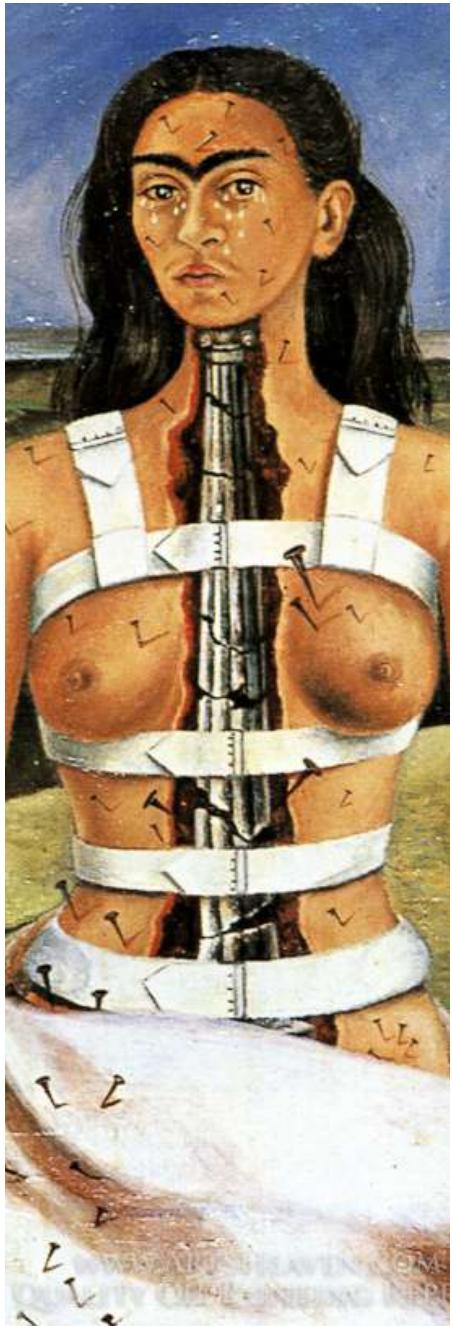

Imagen 43. **Frida Kahlo** "Columna rota" (fragmento) 1944. Óleo s/tela montada sobre aglomerado. 43x33 cm

La desnudez es tan normal como respirar y estoy cansada de escuchar comentarios negativos sobre esta, sobretodo en las mujeres.

Todos nacimos desnudos, por eso no entiendo la necesidad de gritar PUDOR cuando una mujer no tiene miedo de enseñar su cuerpo, siendo algo nada más que natural.

No es de sorprenderse que la religión ha sido fundamental en la percepción negativa del cuerpo desnudo, (sobretodo el femenino), siendo ellos quienes lo satanizan a pesar de ser un aspecto tan natural en los humanos; la anatomía es parte esencial de las personas y debería ser normalizada en lugar de convertida en tabú, pero, ¿por qué una institución busca que algo tan natural como la desnudez sea visto como algo de por lo que espantarse y avergonzarse? Vicente (2018) explica como la iconografía femenina de la época presentaba modelos antagónicos: "*la amante propuesta por el amor cortés donde la mujer indomesticada es objeto de deseo y la Virgen María, madre que encarna los valores de la obediencia, la domesticidad y la garantía de paternidad de sus esposos.*" La moralidad de la época burguesa tendía a separar al cuerpo y la sexualidad de la moralidad, considerándolos "enemigos de la virtud", además, se puede observar cómo las mujeres eran juzgadas con mayor severidad en asuntos relacionados sexualidad, mostrando la desigualdad de género arraigada en la cultura del tiempo, cosa que no ha cambiado. George (2005) comenta "*Europa*

occidental se esforzó en desarrollar una visión del cuerpo y la sexualidad compatible con el orden social, el respeto por la religión y el crecimiento demográfico.” La religión da una definición de moralidad muy conservadora y patriarcal, es claro. Podemos ver como la religión solo ve a la mujer de dos maneras: por un lado, las mujeres siendo idealizadas como vírgenes, santas y puras, perpetuando la imagen de la feminidad como sinónimo de castidad y sumisión, mientras que del otro lado están las seductoras, pecadoras e incluso viéndolas como simples prostitutas, perpetuando estereotipos negativos que niegan la autonomía y humanidad de las mujeres.

La historia religiosa tiende a marginar y desacreditar a mujeres influyentes, rebajándolas a roles denigrantes, incluso borrándolas por completo de la historia, un ejemplo es Lilith: muchos conocemos la historia de Adán y Eva, como ella nació de la costilla de él, pero pocos conocen a Lilith, la par de Adán; ella no salió de la costilla de él, sino que fue creada a su par, quien prefirió dejar el edén a ser obligada a obedecer a su semejante.

El cuerpo en el misticismo y en las normas sociales se convierte en un terreno de control y resistencia, mientras los creyentes ven lo sagrado a través del sufrimiento, las restricciones y los

tabúes sexuales intentaban ajustarse a un orden religioso social europeo, y es que la vista de los antiguos católicos sobre el comportamiento humano es interesantísimo, porque incluso la simbología de los cuadros habla mucho, el mensaje es claro una vez que entendemos un poco de la iconografía, iconología y lectura de obra; en pinturas como el jardín de las delicias(imagen44), el simple conocimiento de que el cuadro se hizo representando los pecados cambia completamente la percepción y te invita a enfocarte en los detalles, los simbolismos son precisos, cada objeto pintado tiene un significado y estudiarlo es interesante.

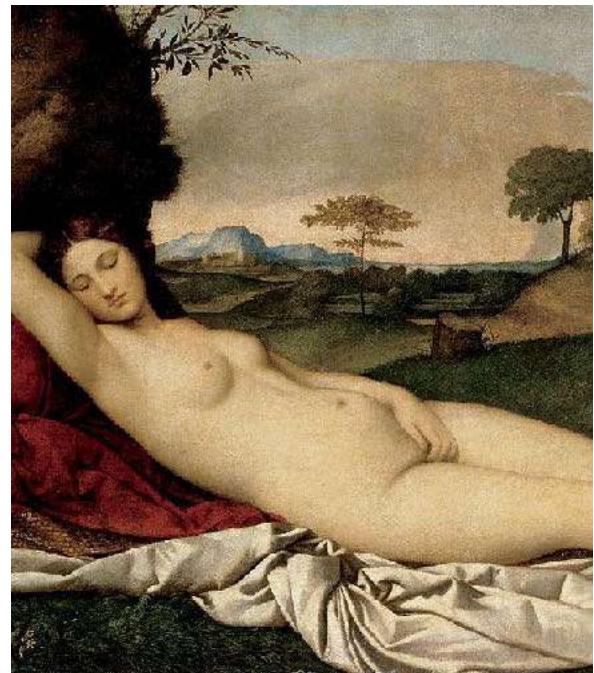

Imagen 41. **Giorgione y Tiziano** “Venus dormida” (fragmento) 1510. Óleo s/lienzo. 108.5 cm x 175 cm

1.7.3 Censura

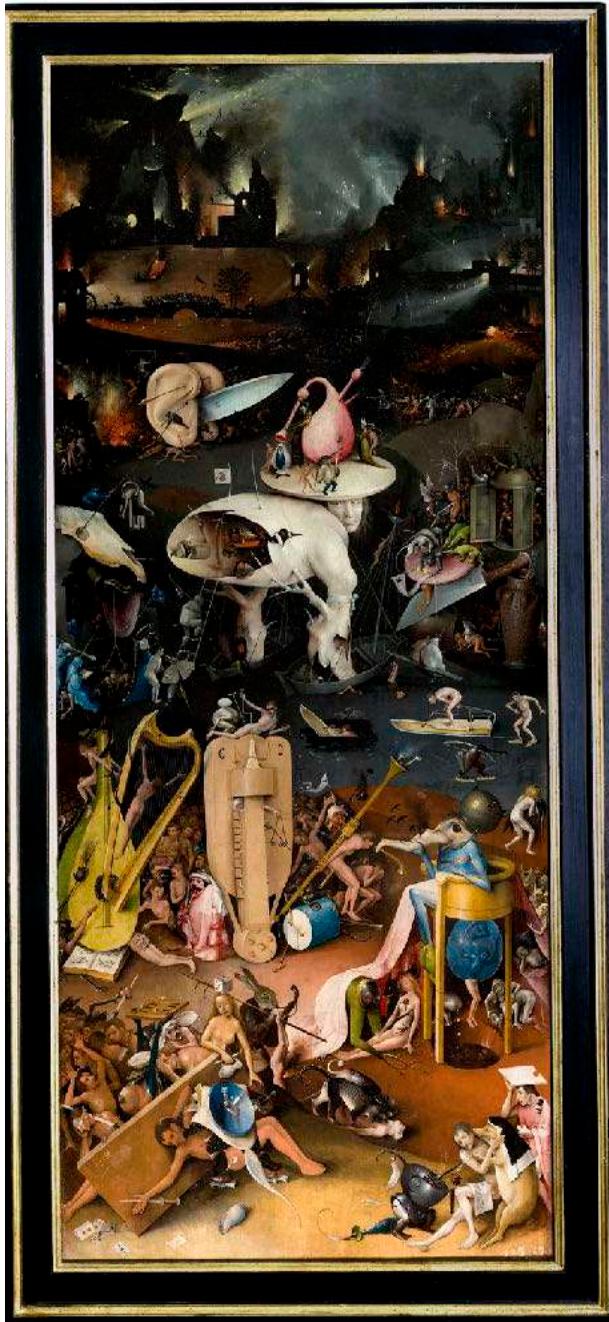

Imagen 44. **Bosco** " Jardín de las delicias" (fragmento)
1505. Óleo s/tabla. 220 cm x 389 cm

La censura es algo que puede afectar a todos, no hay distinción en lo que puede ser censurado, pero, el cuerpo femenino siempre ha sido visto como algo que debe ser oculto o modificado para ajustarse a ideales de modestia y pureza, mientras que se limita su representación a contextos que solo sirven a intereses masculinos o tradicionales; esta censura no solo limita la libertad de expresión de las mujeres, sino que perpetúa estigmas y tabúes sobre aspectos naturales de la feminidad, (como la menstruación o la sexualidad como tal), al silenciar estas realidades, la sociedad refuerza la idea de que el cuerpo de la mujer es inherentemente problemático e inadecuado, cuando es todo lo contrario.

La censura al cuerpo femenino ha existido a lo largo de la historia, mostrando como la sociedad busca controlar la expresión femenina, desde la imposición de normas de vestimenta hasta la prohibición de la representación del cuerpo desnudo en el arte o en los medios, esta censura tiene claras y profundas raíces en el patriarcado y la moralidad religiosa.

Me resulta interesante cómo el cuerpo femenino siempre ha sido un tema tabú: la virginidad, la desnudez y la menstruación son temas controversiales, a pesar de ser completamente naturales, sin embargo, estos solo parecen relevantes cuando giran en torno a la percepción masculina, sin contar a la menstruación porque “da asco”, esto es algo que no sorprende y se ha normalizado, y, como ya había comentado, la virginidad es un constructo inventado por el patriarcado para categorizar a las mujeres como "puras e inocentes" o "impuras", una vez más, cosificándolas y reduciéndolas a meros objetos por el simple hecho de tener una vida sexual activa.

Ver como obras como “La alegoría de la inclinación” de Artemisia (imagen 46) han sido censuradas mediante velos pintados sobre el cuerpo femenino original muestra el estigma y control sobre la representación femenina en el arte.

Imagen 45. **Gustave Courbet** “El origen del mundo” 1866. Óleo s/lienzo. 46 cm × 55 cm

Esta censura no solo limita la expresión artística, sino que también silencia la visión de mujeres artistas sobre su propio cuerpo, reforzando la idea de que la figura femenina debe ajustarse a estándares de decoro impuestos históricamente.

La alteración de estas obras pone en evidencia cómo, a través de la censura, se busca moldear la percepción del cuerpo de la mujer, restringiendo su libertad de expresión y perpetuando una visión limitada y controlada de su identidad y autonomía. Incluso sabiendo que el cuerpo femenino es elemental, no solo en el arte y el estudio del cuerpo, sino en la vida misma; el cuerpo femenino no debería ser censurado sino alabado, las mujeres somos capaces del milagro de gestar, crear vida; por eso mismo, las mujeres deberían ser reconocidas, no escondidas.

Imagen 46. Artemisia Gentileschi “Alegoría a la inclinación” (antes y después). 1616. Óleo s/lienzo. 152×61 cm

CAP II

Referentes

Mi mayor referente es la vida misma, pero si hablamos de personas que han influenciado mi proceso artístico, puedo decir que la mayoría de mis referentes son amigos, maestros y artistas que he tenido la suerte de conocer y aprender de ellos y su proceso artístico, pero no solo me inspiro en artistas plásticos, sino también de músicos, artistas callejeros anónimos, artistas de performance y aspectos de moda y fotografía; me parece enriquecedor y de suma importancia tomar influencias de diferentes disciplinas, ya que cada una aporta algo único al proceso creativo.

La moda es un campo que me interesa mucho, ver cómo se apropián elementos religiosos o incluso el uso de distintas telas para contar historias a través de la ropa y accesorios, me resulta increíblemente inspirador ver su capacidad creativa al reinterpretar y reinventar símbolos religiosos, no solo contando historias, sino también desafiando y re-contextualizando valores y creencias tradicionales a través de siluetas, texturas y detalles que evocan lo divino; ver cómo diseñadores integran iconos, colores y motivos inspirados en la espiritualidad o en imágenes sacras añade una ilusión casi ritualística a las prendas, transformándolas en un lienzo para explorar temas de identidad y fe.

Por otro lado, la música es una parte fundamental de mi proceso artístico, muchos cantantes y grupos hacen alegorías a escenas y referencias bíblicas en sus letras, videos o presentaciones, lo

Imagen 47. Lana del Rey

Imagen 48. Jesus is King, Album de Kanye West, 2019

“Ultralight beam”, donde utiliza gospel, haciéndonos ser parte de sus alabanzas.

cual me parece fascinante.

System of a dawn es un grupo que hace muchas referencias a historia o citas bíblicas, disfruto escucharlos y sus canciones me inspiran en la intervención de mis propias obras; como en la canción “Chop Suey”, donde se hace mención de las últimas palabras que cristo le dice a Dios antes de morir.

Asimismo, el rapero Kanye tiene un álbum llamado “Jesus is king” donde habla de su relación con la fe y dios, en canciones como

2.1 Múltiples técnicas

La riqueza del arte no radica en una sola expresión, muchos maestros pueden decir que para crear una obra se necesita minuciosos estudios es una técnica para llegar al acabado deseado, pero, ¿deseado por quién? ¿Por la academia que nos enseña técnicas eurocéntricas y hegemónicas que solo buscan capitalizar el arte? Para mí, la mezcla de técnicas es clave primordial en la búsqueda creativa de nuestra propia expresión artística, no podemos encasillarnos a un solo tipo de arte, es absurdo; el hecho de que en la facultad de artes se enseñe a sólo seguir un taller me parece tan anticuado como un fax (¿quién usas esas cosas?), lo que los artistas necesitamos es explorar, conocer y practicar todas las posibilidades de creación posibles, ampliando nuestra creatividad, cuestionando no sólo nuestras capacidades, sino el esquema que nos encierra a crear para consumir, cuándo la realidad es que el arte es el medio de exploración más humana posible.

2.1.1 Gráfica

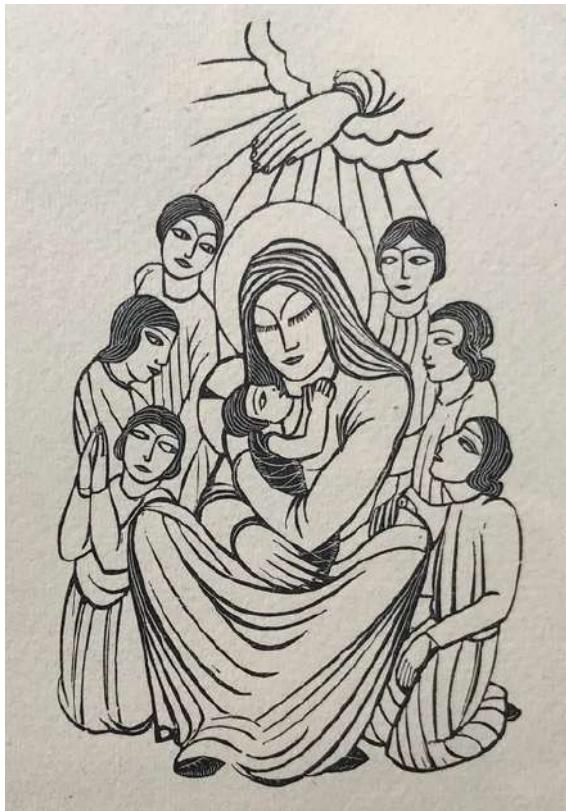

Imagen 49. Erick Gill “Madona e hijo, con niños”
1925. Xilografía. 11.4x7.9 cm

La gráfica me parece una rama artística impresionante, divertida y muy importante en nuestro contexto como mexicanos, es una gran forma de expresión artística que tiene la virtud de poder ser reproducida las veces que sean necesarias para que llegue al público deseado; el grabado en sí me parece una gran forma de expresión contra la represión hegemónica, al contrario de la pintura, la gráfica da vida a historias personales o de comunidad, dando pauta a una forma de expresión diferente para las masas y la comunidad, no sólo para los aristocráticos capaces de ir a un museo a comprar una pintura, por ejemplo.

Artistas como Erick Gill muestra como la gráfica ha sido utilizada a lo largo del tiempo no sólo como expresión artística, sino también como archivo de lo que la historia no ha querido contar, y no tengo que irme tan lejos, grabadores modernos siguen demostrando que la gráfica no es solo arte, sino resistencia, Cloroformo, que tengo la dicha de decir es de mis amigos más cercanos, utiliza la ironía y la apropiación de símbolos y personajes de la actualidad y antigüedad para crear obras que no sólo destacan por su técnica, sino que tienen un trasfondo profundo, cada elemento tiene un propósito y puedes notar el amor que siente por esta rama tan impresionante y única del arte. Quiero agradecerle por ser un pilar en mi proceso artístico, ya que no sólo su obra ha tocado la profundidad de mi ser creativo, sino que su apoyo me ha impulsado a crecer como artista, gracias cloroformo por ser un precursor de la gráfica chiapaneca, sé que no es solo mi inspiración, sino que de muchos artistas chiapanecos que buscan vivir del arte.

2.1.3 Performance

El performance es una expresión artística que admiro, ya que evoca muchos sentimientos al hacer a los espectadores parte de él. Me emociona ver cómo los artistas logran convertir un performance en una experiencia única e irrepetible para los espectadores; aunque son experiencias efímeras, muchas de ellas se vuelven tan icónicas que su impacto trasciende, se inmortaliza. El performance tiene una conexión estrecha con la moda, otro de mis muchos intereses, disfruto mucho ver los eventos de gala donde los artistas juegan con la vestimenta para contar historias o expresar un sentimiento o una idea, (desearía que estos eventos no fueran cortinas para disfrazar con celebridades los horrores que suceden en el mundo y quieren que ignoremos).

Una de las formas de apropiación de iconos que más disfruto es a través de la moda, especialmente cómo los artistas incorporan esos símbolos para sus videos o presentaciones: artistas como Lady Gaga y Lana del Rey son expertas en usar elementos representativos de vírgenes y otros iconos católicos de una manera bella y significativa.

Me parece intrigante como reinterpretan estos símbolos religiosos para contar nuevas historias o darles un giro moderno, es algo que admiro y busco alcanzar en mi obra.

Imagen 50.Lana del rey. meta gala 2018

Imagen 51. **Lady Gaga**. Fragmento del video “Judas” 2011

Germanotta

Lady Gaga es muy conocida por su excentricidad, su trabajo va más allá del ámbito musical integrando elementos artísticos que incluyen el performance y referencias pictóricas; a lo largo de su carrera ha hecho uso de simbolismos y representaciones de diversos artistas, apropiándose de estos elementos para enriquecer su propuesta visual y conceptual. Uno de los aspectos que más destaca de su obra es la apropiación de elementos religiosos en sus videos musicales donde usa muchas referencias: como “Judas” (Imagen 51), “Bloody Mary” o “Alejandro” (Imagen 52) donde muestra su interpretación personal de historias bíblicas, destacando a personajes controversiales, ofreciendo una perspectiva crítica o, en algunos casos, empática.

Gaga no solo desafía las convenciones religiosas a través de estas canciones, sino que también nos invita a reflexionar sobre temas como el arrepentimiento, la traición y la complejidad humana, utilizando la religión como un medio para cuestionar o reinterpretar narrativas, logrando un enfoque innovador en cuanto al uso de referencias religiosas; me gusta ver como ha logrado generar tanto admiración, como polémica, creo que la forma en la que se apropiá de la simbología la convierte en figura transgresora en el arte contemporáneo.

Imagen 52. **Lady Gaga**. Fragmento del video “Alejandro” 2010.

2.1.3 La riqueza de mezclar técnicas

Mencioné la importancia de las técnicas múltiples, conocerlas es un parteaguas para nuestro proceso artístico, pero conocer todas no me parece suficiente, la necesidad de utilizarlas en el mismo medio me come como las ganas de un pozol a medio día en Tuxtla, es irresistible y siempre está a la mano.

Usar distintas técnicas en una misma obra no solo le regala un enfoque diferente, también la enriquece en lo que son texturas y detalles, artistas como Pierre y

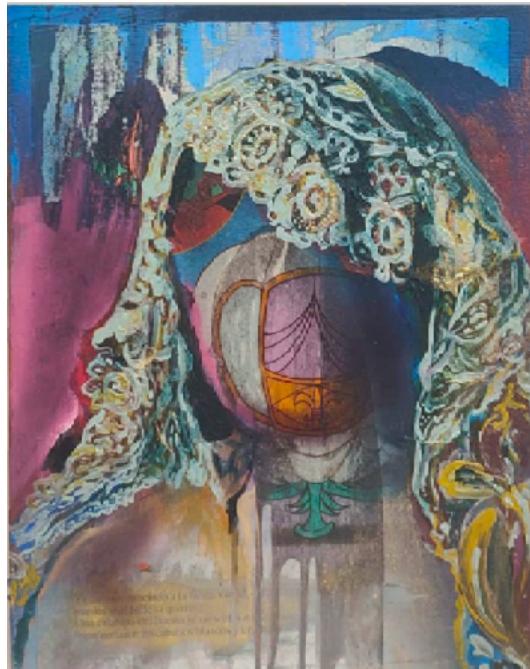

Imagen 53. **Joa Meraz** "Carmelita" 2024.
Técnica mixta. 2025

Imagen 54. **Joa Meraz** "母" 2024. Técnica mixta.

25x30cm

Giles

nos lo muestran, juntando dos ámbitos artísticos creando piezas únicas y distintivas que retomaré más adelante. Otro artista que destaco por su creatividad al mezclar técnicas es Joa, viendo sus piezas puedes notar que no tiene miedo a utilizar diferentes medios al momento de crear, logrando piezas únicas y llenas de detalle, con una riqueza que, sin estas, perdería gran parte de su esencia.

Como persona kinestésica disfruto mucho tocar y sentir a la hora de crear, no solo utilizo pinceles, uso crayones, gises pastel, lápices, plumones, stickers, elementos extra-pictóricos e incluso mis propias manos manchadas de pintura y pegamento para crear cosas diferentes.

Joa Meraz

Tengo la suerte que Joa sea mi amistad, he llegado a conocer parte de su proceso creativo platicando con el, descubrí que su trabajo de titulación es similar al mío, lo que me ayudó a avanzar en mi propio proyecto ya que me mostró referentes y me ayudó a aterrizar ideas que en un momento no tenían una forma clara en mi cabeza, su apoyo y perspectivas han sido elementales para mi trabajo.

Además de su trabajo plástico, Joa es un artista que disfruta del performance y he tenido la fortuna de participar en algunas de sus reuniones, donde el performar y la moda son elementos esenciales. Estas experiencias me han ayudado a expandir mis propios intereses en estos ámbitos artísticos, al darme la oportunidad dialogarlo con otros artistas, enriquecido mi visión y comprensión del arte como un medio multidimensional.

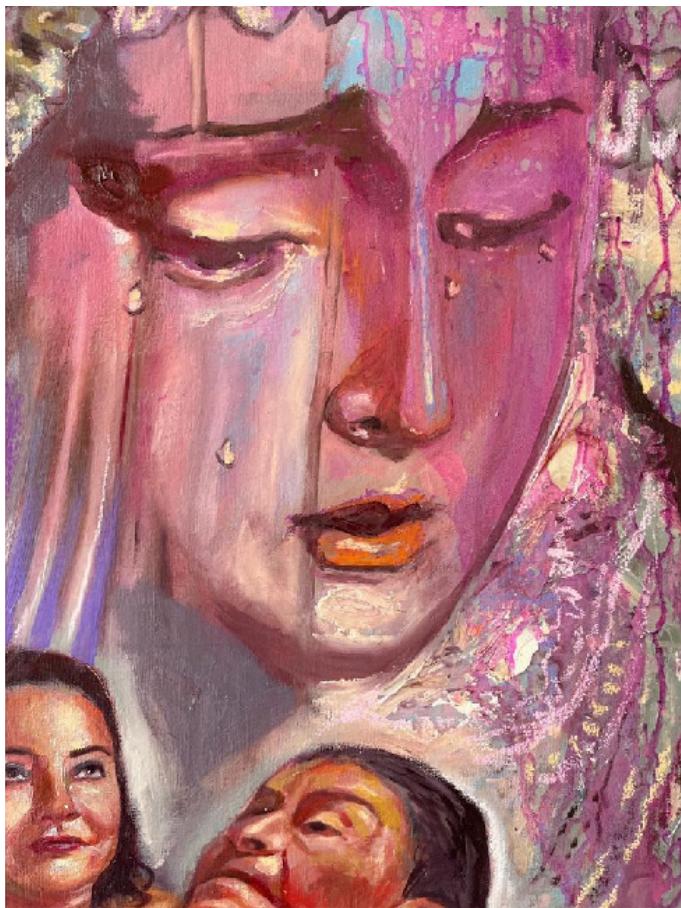

Imagen 55. **Joa Meraz** “Oh maría, madre mía” (fragmento)
2023. Técnica mixta. 80x100cm.

Lo que más destaco de Joa es su habilidad para jugar con técnicas mixtas, no solo logra crear diferentes texturas, sino que también da a sus obras de una esencia única; su capacidad para fusionar técnicas me inspira a seguir explorando cada técnica y experimentar con mi propio arte, buscando siempre nuevas formas de expresión que den singularidad a mis piezas.

Por ejemplo, en la pintura “carmelita” (imagen 53) se puede notar que utilizó a hoja de un cuento de princesas como fondo de una intervención, donde pintó un velo de encaje creando solo la silueta de la virgen.

Pierre & Gilles

Gilles y Pierre, un fotógrafo de moda y un pintor, ellos forman una pareja de artistas innovadores que han elevado el arte kitsch a un nuevo nivel. Gilles, como pintor, se encarga de crear las escenografías y editar las fotografías que su pareja Pierre captura, pintándolas para darle un toque único y característico de ellos; me encanta la idea de combinar técnicas artísticas para crear una obra diferente y fascinante. La aplicación de múltiples técnicas para agregar distintos elementos y filtros a las fotografías es una demostración de la versatilidad y riqueza del arte.

Esta pareja suele incorporar temas religiosos y significativos católicos como son la Virgen y maternidad y la sagrada familia, reinterpretándolos desde su perspectiva.

Un ejemplo es su obra “Madonna con el niño”(imagen 57), donde las dos expresiones se fusionan.

Mostrando una composición central, donde la Virgen y el niño están en el centro, resaltados por un fondo oscuro, alrededor, utilizan elementos como basura y paisajes urbanos; la Virgen está colocada sobre una valla rodeada de conos y señales de tráfico, sin embargo, la escena se equilibra con la delicadeza de las flores blancas que enmarcan a los personajes y las luces y partículas que evocan los destellos sagrados, logrando una pieza donde lo mundano y lo sacro se encuentran de manera extraordinaria.

Imagen 56. Pierre y Gilles “Santa Verónica” 2010. Técnica mixta

Imagen 57. **Pierre y Gilles** "Madonna y bebé" 2009. Técnica mixta.

2.2 A mancharse las manos.

Me gusta mucho pintar, siento que es una de las formas más liberadoras de expresión artística plástica, ya que no se necesitan tantas herramientas o precisión como en otras técnicas; aun que la academia se las ha arreglado para complicar esta expresión, con exigencias tan anticuadas que debimos dejar de lado hace rato, conozco pintores chiapanecos que se burlan de artistas emergentes porque “no saben dibujar” y “les falta técnica”, mientras que solo se encasillan en el mismo tipo de pinturas; mi hermano, ni siquiera puedes hacer un grabado, ¿de qué hablas?

Yo disfruto pintar con los dedos, mancharme la ropa y crear cosas que no son necesariamente “perfectas” (si las ves con un enfoque “profesional”), así, siendo la pintura una de mis técnicas preferidas, muchos de mis referentes son de esta área, me inspiro en ellos para experimentar con diversas técnicas y formas de representación iconográfica e iconológica.

Me motiva mucho poder explorar el arte de estos referentes para conocer más sobre su proceso creativo, y he tenido la fortuna de poder convivir con la mayoría de ellos, así que más que referentes, son maestros y aliados en mi proceso creativo y crecimiento como artista.

Convivir y conocer su proceso y sus enseñanzas ha enriquecido mis ganas de crecer y vivir en el mundo del arte, considero muy importante destacar cuánto me ha inspirado cada uno de ellos a crecer como artista y a no dejar de crear, impulsándome a seguir explorando y desarrollando mi arte.

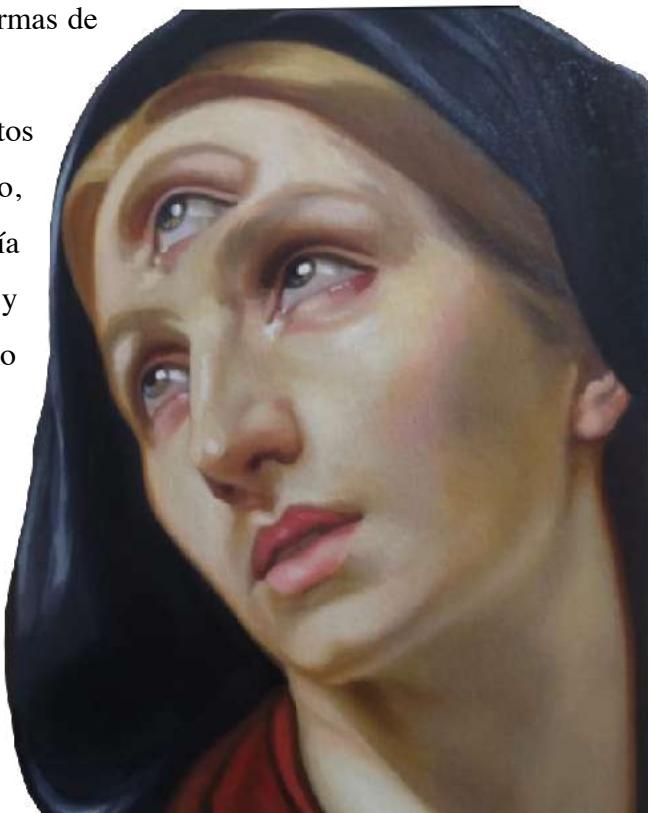

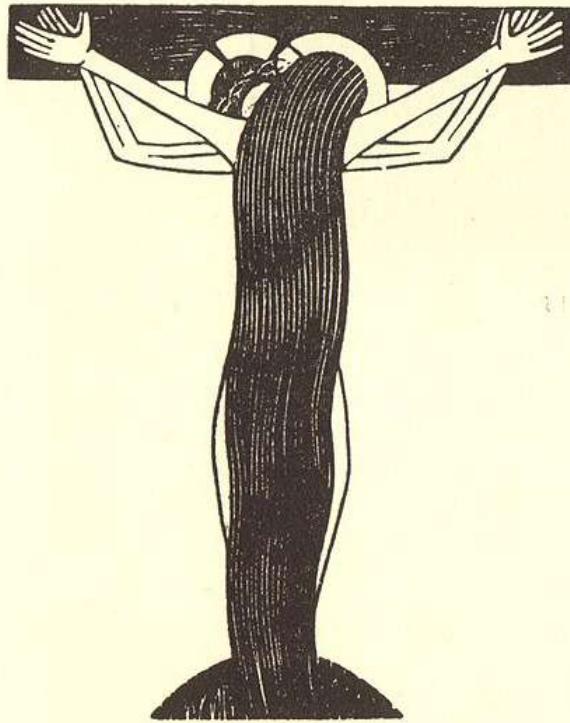
Imagen 58. **Ninfa Torres** "Apropiación de Bogueraeu" 2023.
Óleo s/lienzo. 50x30cm

2.2.1 Apropiación y símbolos

Ya había hablado del apropiacionismo, el cual es una rama artística donde se utiliza obra antes creada para hacer algo completamente nuevo y único, en esta parte me centraré sólo en el uso de simbología, ya que me parece elemental en el arte en general; muchos, sino que la mayoría de artistas, utilizan símbolos para representar mil cosas: corazones, cruces, animales o incluso personajes a los cuales se les pueden dar una infinidad de representaciones que se pueden observar en muchas obras.

Un ejemplo es “nupciales de dios” de Erick Gill (Imagen 59), donde Gill utilizó la famosa representación del cristo crucificado, pero agregando a otro personaje, apreciando la naturalidad de los amantes, no sólo en el cristianismo, sino en la vida cotidiana, Gill fue gravemente criticado por “manchar” la imagen de cristo, cuando es más real que Jesús o Abraham haya tenido un vínculo amoroso (Magdalena), ya que era un hombre de carne y hueso como nosotros, con errores, sentimientos y necesidades que todos sentimos.

Muchos artistas a lo largo del tiempo han utilizado la apropiación de miles de elementos para dar una narrativa específica a su obra, y, al ser la religión un aspecto tan importante para la humanidad, no es de extrañarse ver tantos de estos simbolismos en el arte.

68. *Nuptials of God. 1922*

Imagen 59. **Erick Gill** “Nupciales de Dios” 1922. Xilograffía. s/m.

Un ejemplo es “nupciales de dios” de Erick Gill (Imagen 59), donde Gill utilizó la famosa representación del cristo crucificado, pero agregando a otro personaje, apreciando la naturalidad de los amantes, no sólo en el cristianismo, sino en la vida cotidiana, Gill fue gravemente criticado por “manchar” la imagen de cristo, cuando es más real que Jesús o Abraham haya tenido un vínculo amoroso (Magdalena), ya que era un hombre de carne y hueso como nosotros, con errores, sentimientos y necesidades que todos sentimos.

Imagen 60. **Ninfa Torres** “Las delicias de D&G” (detalle) 2010. Óleo s/lienzo. 100x150 cm

Ninfa Torres

Nacida el 1982 de Misantla, Veracruz, estudió la licenciatura en artes plásticas en la universidad veracruzana de la ciudad de Xalapa, desde el 2008 trabaja de docente en la Licenciatura de Artes Visuales de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

Ninfa muestra una vista profesional a la apropiación artística, me gusta cómo trabaja con todo tipo de imágenes, añadiéndoles un toque único: como las líneas que parecen derretir las imágenes tan características de su obra, una de ellas es en su apropiación de Luca Giordano, que no solo se apropió de esta imagen religiosa, si no que le da esa característica tan representativa en su arte. La obra que más destaco de Ninfa es “La hija de Verónica” (Imagen 61), donde utiliza un símbolo muy importante del catolicismo, la cara de Cristo en el velo sagrado, pero intervenido con grafitis que se hacen en las marchas feministas; me encanta como utiliza estos símbolos tan

característicos de las protestas feministas, dándole más importancia a la lucha sobre la imagen sagrada, (A parte mi mamá también se llama Verónica, por lo que me siento aún más conectada ya que también soy la hija de verónica).

Imagen 61. **Ninfa Torres** “La hija de Verónica” (fragmento) 2019. Óleo s/lienzo. 100x150cm

La apropiación e intervención que hace Ninfa me inspira a seguir buscando las distintas formas de experimentación para mi obra, tomando elementos e integrarlos creando una interpretación distinta y personal, logrando resaltar lo que considero relevante, buscando que mi obra sea reconocible e innovadora, a pesar de apropiarme de imágenes e iconos.

Fabián Chairez

Nacido en 1987, Fabian es un artista chiapaneco, egresado de la facultad de artes de la UNICACH, el cual saltó a la luz gracias a la polémica pintura “Zapata gay”, de Chairez podemos apreciar que no le teme a la controversia y lo demuestra en su apropiación de símbolos y personajes religiosos de forma sugerente. Obras como “la anunciaciόn” (Imagen 63), donde aparece un ángel a rodillas de una monja que parece escupirle un rosario de forma sugerente o “eucaristía” (Imagen 61) donde hay un monje lamiendo los pies de cristo, nos muestran esto; por otro lado, el uso de tonos rojos en esta serie remarca la sexualidad que se aborda en estas obras, pero con la distinción de las aureolas hechas con lo que parece ser hoja de oro. De misma forma, la pintura “el éxtasis” muestra sutilmente una escena lesbica entre monjas, haciendo alusión a una vagina con la forma de las capas y cómo tocan a la virgen.

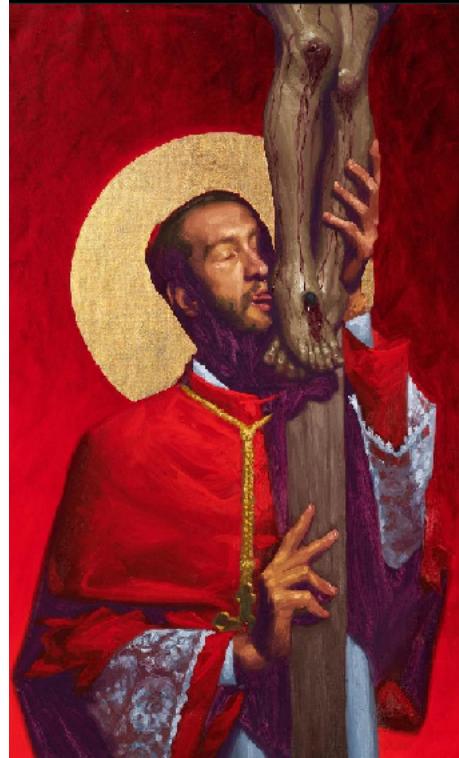

Imagen 62. **Fabián Chairez** “Sacramento II”(fragmento) 2023. Óleo s/lienzo 170x100cm

Imagen 63. **Fabián Chairez** “La anunciaciόn” 2023. Sólo s/lienzo. 210x140cm

Imagen 64. **Fabián Chairez** “El éxtasis” 2018. 77
Óleo s/lienzo. 190x130cm

2.2.2 Juego de composición: Agustín Castro

Nació el 18 de diciembre de 1958, estudió en la escuela nacional de pintura, escultura y grabado "La Esmeralda" mostrando gran conocimiento técnico por el arte.

De Agustín me inspira su forma composición al superponer imágenes, creando collages pictóricos sin perder coherencia en sus pinturas, en el detalle de "El camino de la Pasión al Gólgota" (Imagen65) se puede ver cómo utiliza estos elementos, jugando con los tamaños y resaltando la escena de la Piedad, donde María llora sobre Cristo muerto, debajo, aparece la multitud; la forma en que utiliza la diagonal, formada por lo que parece ser la cruz de Cristo, dividiendo a la multitud, aportando dinamismo al cuadro, lo cual me parece fascinante, los personajes principales mantienen la atención, pero la multitud no pasa desapercibida.

Veo a Castro como un maestro de la composición, logrando mostrar historias impactantes, logrando crear escenas únicas, su enfoque y atención al detalle me inspiran a encontrar las formas de enfatizar elementos clave en mi trabajo. desde entonces, trato de integrar su orientación en cada nueva obra.

Tuve la fortuna de participar en el taller que Agustín impartió en la facultad de artes hace unos años, este taller me ayudó mucho a comprender y sobretodo saber aplicar la composición de manera más efectiva para destacar mi obra, también

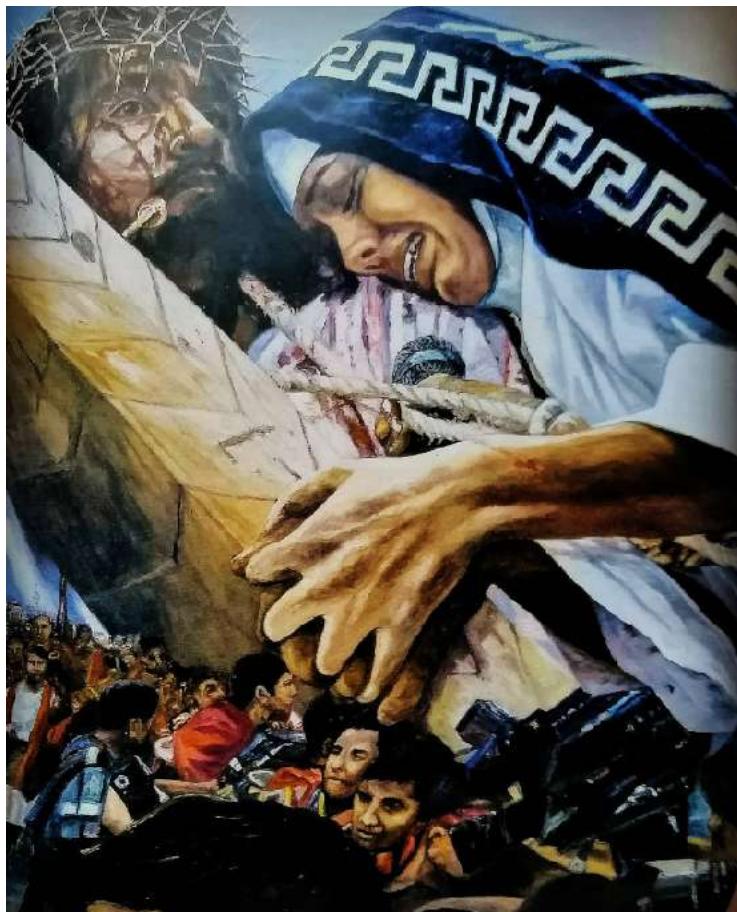

Imagen 65. Agustín Castro "El camino de la Pasión al Golgota" (detalle) 2017. Óleo s/lienzo. s/m.

brindó nuevas perspectivas sobre cómo estructurar visualmente mis ideas para poder llevarlas a cabo en mi obra de forma más práctica, menos abstracta vaya; desde entonces, trato de integrar su orientación en cada nueva obra.

Esta experiencia fue valiosa para mi desarrollo artístico, recibiendo retroalimentación de un artista tan admirable al momento de contar historias con un giro dinámico y emocionante, intento siempre aplicar las recomendaciones que me hizo y todo lo que me enseñó

Imagen 66. **Agustín Castro** “s/t” 2021. Mixta s/papel. s/m.

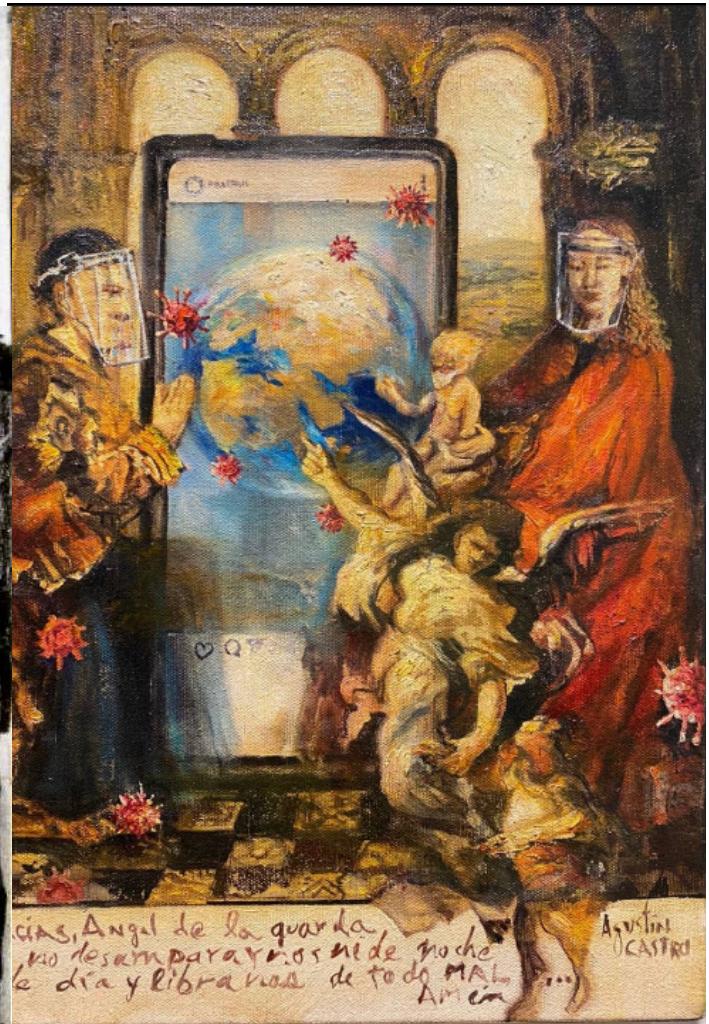

Imagen 67. **Agustín Castro** “Ángel de la Guarda” 2021. Exvoto. s/m

Capítulo tres

Prácticas y otras estrategias creativas

El proceso creativo no es algo que ocurre por arte de magia, es un proceso intrínseco que, a mi parecer, surge a través de la práctica y el juego; a partir de la investigación de temas y referentes nacen las ideas, que luego se refinan hasta tomar vida.

En este proyecto exploré diversas estrategias que me han ayudado a explorar mi creatividad, con el fin de mostrar que la innovación no depende solo de la inspiración, sino también de trabajar con lo que tienes en el momento y de explorar todas las posibilidades para alcanzar la obra deseada; disfruto explorar diferentes técnicas artísticas y juntarlas para crear cosas nuevas, jugar con todas las posibilidades.

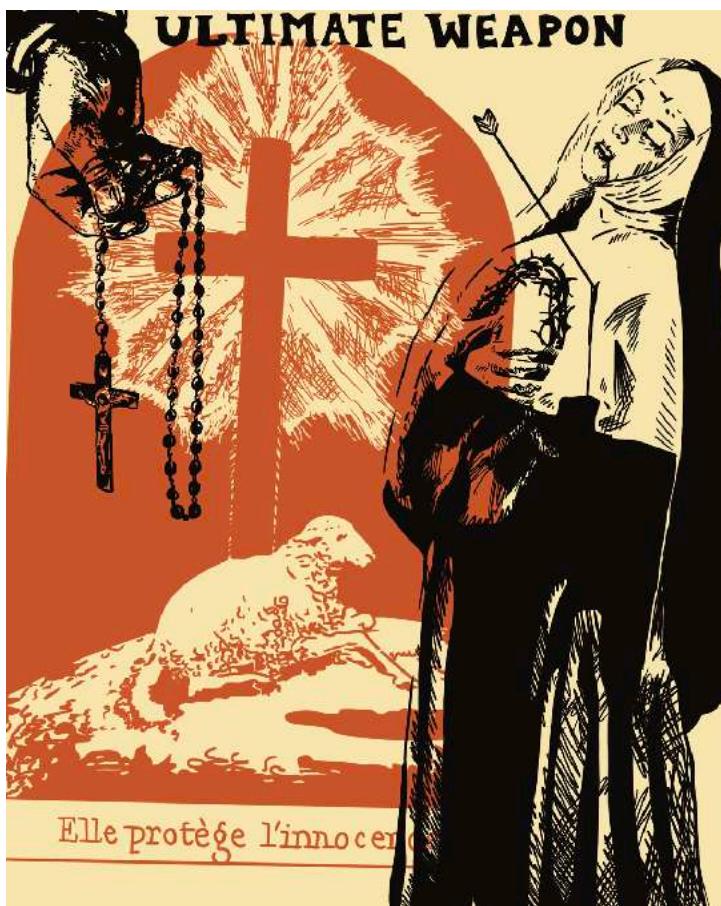

Imagen 68. *dislexicaries*. Boceto. 2025. Ilustración digital. s/m

Me parece aburrido quedarme solo con una técnica (y para ser sincera, no me gusta que apliquen esta creencia en la licenciatura, todos deberíamos explorar y conocer todas las técnicas para tener una oportunidad más amplia de creación), yo creo que la verdadera raíz de la creatividad surge cuando sueltas y combinas varias, tomando en cuenta que la práctica constante es clave para conocerlas bien y poder aplicarlas de manera coherente y concisa para lograr el resultado final que justo tenía en mente.

He explorado y combinado diversas técnicas artísticas, desde la pintura el

collage digital e incluso el tatuaje, para reinterpretar y re imaginar símbolos religiosas desde un enfoque moderno y personal; aspectos como el performance y las técnicas mixtas son lo que más han inspirado este proyecto y éstas formas de expresión artística me han ayudado a explorar muchas posibilidades que puedo aplicar a mis obras y aprendido mucho que no dejaré de implementar a la hora de crear.

Mis motivaciones para abordar este tema surgen de mi interés por explorar cómo las distintas técnicas artísticas se pueden entrelazar con la iconografía religiosa, así como explorar la forma en que artistas contemporáneos reinterpretan y se apropián de estos símbolos, la investigación documental fue fundamental para ampliar mi comprensión en este tema que me interesaba pero no tenía el conocimiento necesario, sumergiéndome en referencias históricas, apreciando obras y artistas que han abordado temas similares y empapándome de conocimientos tan interesantes, este proceso no solo enriqueció mi perspectiva y guió el procedimiento artístico de mi trabajo (volviéndolo menos abstracto), sino que me ayudó a conocerme mejor y formar mi persona a un camino más artístico y personal, aprendiendo sobre mí entre más exploraba y aprendía a expresarme artísticamente.

Imagen 69. **dislexicaries** “elmo, fuego” (fragmento) 2023 gis pastel s/papel terciopelo

3.1 Arte Digital

El arte digital me parece una herramienta muy completa para experimentar con la mayoría de las capacidades artísticas, en mi caso utilizo el iPad con la aplicación Procreate, la cual me parece muy completa, que aunque no logra imitar perfectamente las texturas de los pinceles, es una app muy versátil que permite jugar con una infinidad de posibilidades.

Para mí, los medios digitales son lo más práctico, solo necesito tomar la tableta y empezar a crear, ya sea desde cero, con referencia o desde una fotografía, las capacidades digitales son casi infinitas, con la capacidad de agregar capas, logrando que los errores o incluso sombras o colores tengas su espacio propio, suelo usarla para hacer bocetos y flashes, ya que me permite hacer literalmente lo que quiera: crear collages digitales, editar fotos, experimentar con gamas de colores e intervenir sin temor de arruinarlo gracias a la magia de las capas y ctrlz, además, trabajar en medios digitales es lo más interesante, porque me da la libertad de alcanzar lo que me propongo con mayor facilidad que con los medios tradicionales. Una práctica que puedo resaltar es “IN ICTV OCVLI” (imagen 70), donde hice una práctica de claro/oscuro para mi clase de barroco, donde decidí jugar con los colores neon para no caer en el mismo blanco y negro de cualquier práctica, me gusta jugar con los colores y técnicas.

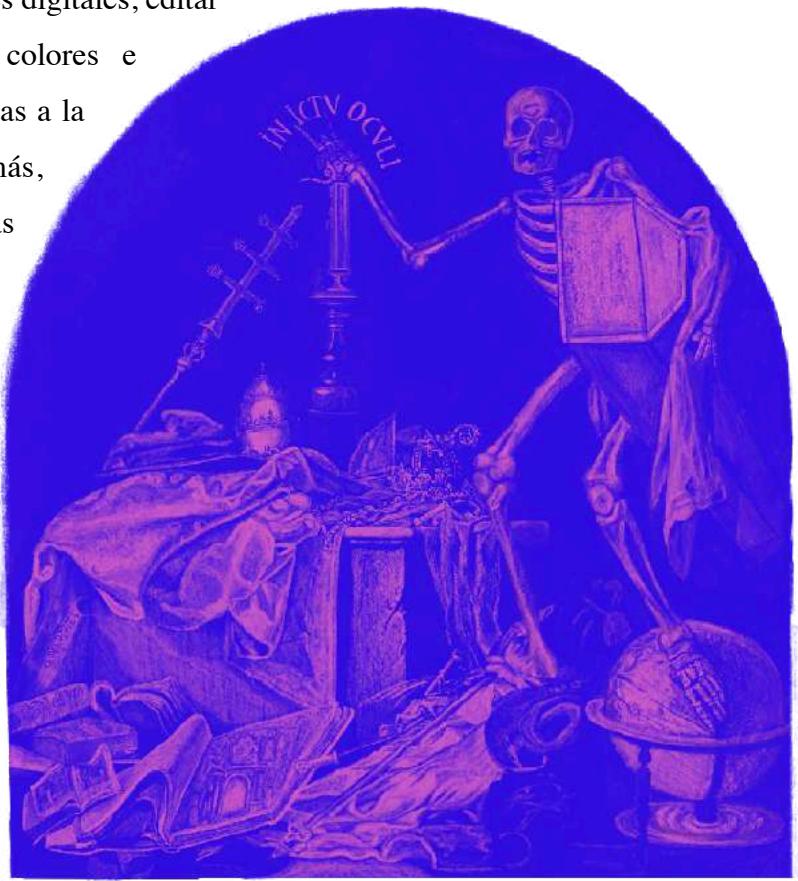
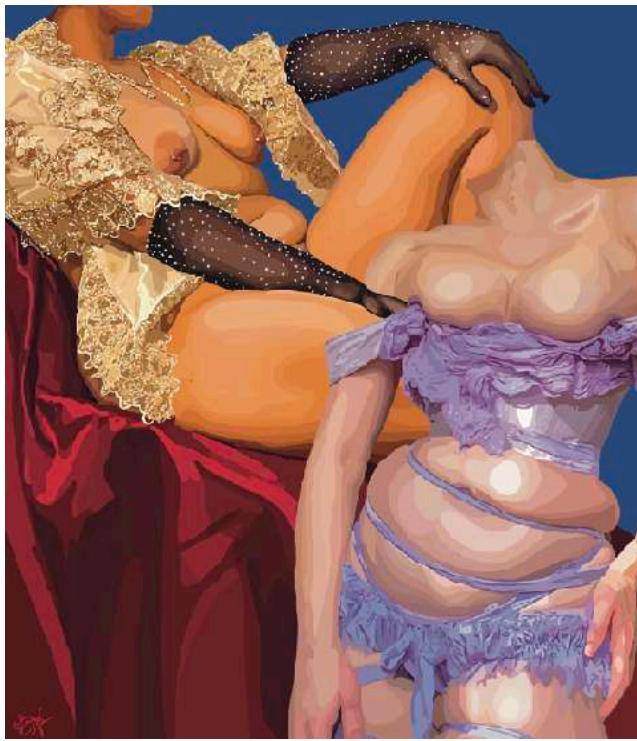

Imagen 70. **dislexicaries** “IN ICTV OCVLI” 2022 ilustración digital.
s/m

3.1.1 Prácticas digitales de composición

Como ya mencioné, el arte digital me ayuda a explorar cada alternativa, obras que destaco de mis prácticas digitales son las de composición, así como el collage que logré en “las paredes de mi corazón” donde busqué representar a mis seres queridos usando imaginería kitsch representando una pared mexicana.

Imagen 71. **dislexicaries** “Cuerpos 2” 2023 ilustración digital. s/m

Las dos prácticas de “cuerpos” (imagen 71 & 72) donde utilicé fotos de modelos de desnudo para crear una composición dinámica jugando con las diagonales de las piernas y brazos u otros elementos como el abanico. Siento que mi obra se deriva del arte pop intentando usar el impresionismo y la contemporaneidad.

Imagen 72. **dislexicaries** “Cuerpos” 2023 ilustración digital. s/m

3.1.2 Bocetería digital

Suelo realizar la mayoría de mis bocetos de forma digital, las herramientas tecnológicas son fundamentales para mi proceso artístico; gracias a mis prácticas de collage y color, he logrado encontrar composiciones que aplico en mis obras.

Para mis bocetos suelo combinar imágenes e iconos, sobreponiéndolos y jugando con los colores e iconos para lograr expresar mis ideas, buscando mantener una coherencia temática en mis cuadros.

Me gusta utilizar fotografías intervenidas como bocetos, en el caso de "el niño dios está muerto"

Imagen 73. **dislexicaries** "el niño dios está muerto" (boceto) 2025

Imagen 74. **dislexicaries** "dios" padre ausente" (boceto) 2025

(imagen 73), tomé una imagen que encontré de una mártir, una mujer palestina sosteniendo a su bebé fallecido, esta imagen me llevó a reflexionar qué habría sido del niño dios si hubiera nacido en la época actual, en un hogar inmerso a una zona de guerra, donde los niños ya no ríen, donde tienen miedo a mirar al cielo por si ven una bomba, donde las madres lloran la pérdida de sus bebés y los hijos las de sus padres y amigos, en un pueblo que sueña con comida caliente y una cama donde dormir sin miedo a no poder despertar mañana; la pose de manos me recordó a las señas ortodoxas, por lo que tome la foto y

edité sus colores para representar a la virgen, añadiendo lágrimas de sangre, (evocando las leyendas de estas estatuas), pero con la necesidad de expresar el dolor que sienten volviéndose mártires al perder a sus hijos, maldito seas estado ilegítimo de Israel.

En otro boceto, titulado “*dios*” *padre ausente* (imagen 75), utilicé una fotografía personal en la que pinté digitalmente sobre la imagen, eliminando el espacio que ocupaba mi papá, en esta obra busqué explorar el vacío y la ausencia paternal, uniendo lo íntimo y lo simbólico para reflexionar sobre la figura de Dios como un ser distante, dejando entrever una crítica al abandono humano y divino.

Imagen 75. **dislexicaries** “El niño dios está muerto” 2025 óleo s/lienzo. 50x60 cm

3.2 Desarrollo de técnicas mixtas

Como ya he mencionado, de las cosas que más disfruto al crear es explorar todas las posibilidades que existen, técnicas como el grabado, escultura, collage, entre otros, son esenciales en mi proceso artístico, siento la necesidad de combinar todo lo que pueda para generar cosas únicas, algo que no se puede lograr utilizando solo una técnica; lamentablemente la UNICACH tiene la extraña necesidad que encasillarte a un taller y no deberían hacernos creer eso, yo pasé por casi todos los talleres y aprendí lo que todos deberíamos conocer, comencé con escultura y grabado, luego me moví a ilustración para finalizar con pintura y de cada maestro aprendí cosas importantes que sigo aplicando en todas mis obras. Creo que todos deberíamos experimentar con múltiples técnicas al menos de vez en cuando para apreciarlas en su totalidad y descubrir todas sus posibilidades.

Imagen 76. **dislexicaries** “¡Todo un hombre!” 2021. collage. s/m

Imagen 77. **dislexicaries** “Elle protège l’innocence” 2025 grabado en linóleo

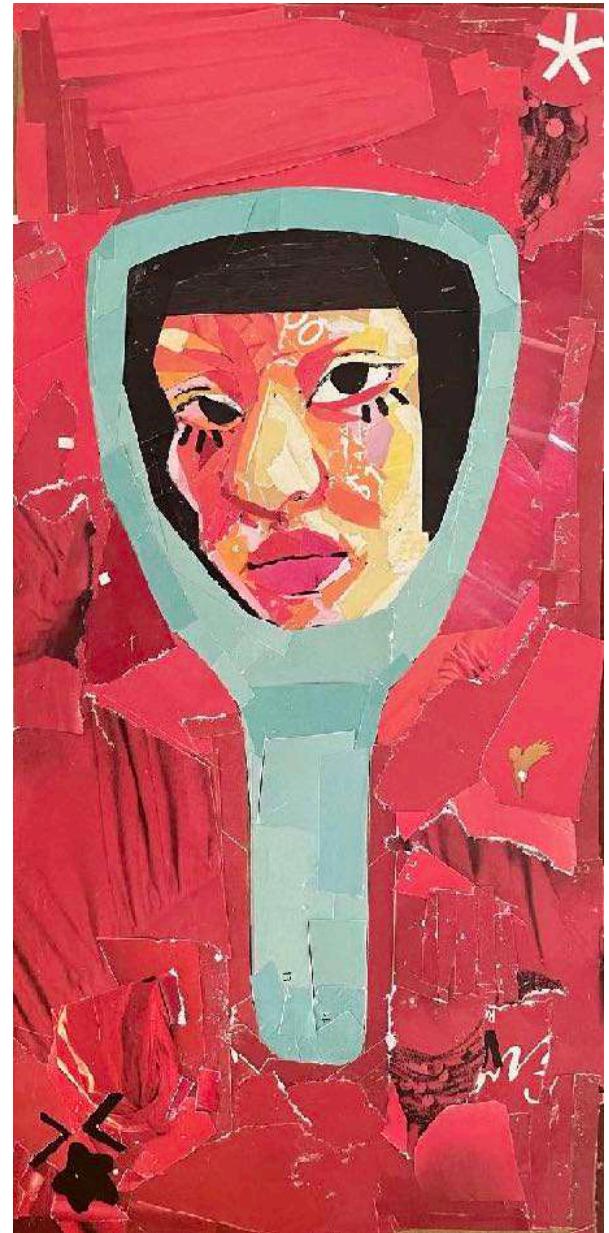

Imagen 78. **dislexicaries** “espejo” 2022 collage s/ cartón

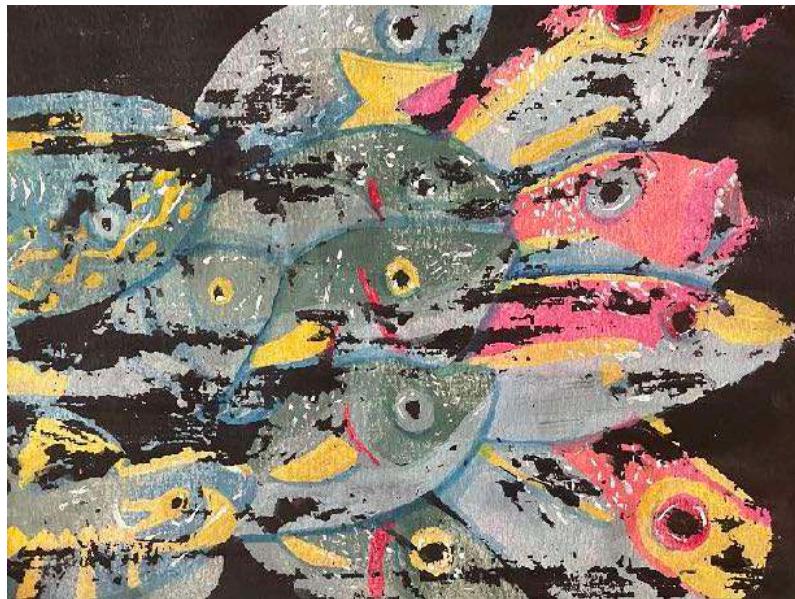

Imagen 79. **dislexicaries** ”pescados” 2022 guache y tinta china s/papel

Imagen 80. **dislexicaries**. s/t. (antes y después) 2024

3.3 Arte efímero en las calles

Efímero, pasajero, de un día, con poca existencia, poca vida, lo efímero es un aspecto de la vida muy extraño, que habita en lo que nos rodea, lo efímero no es más que un recuerdo que se lleva el viento; en el arte, lo efímero vive en las calles y paredes, en el silbido del vecino y el poema que recita mi amigo, así, la forma más fácil de presentarlo es el arte urbano. Al ser expuesto a la intemperie, el arte urbano termina convirtiéndose en efímero y volátil, pero esto no lo hace menos valioso, ya que es una forma de democratizar el arte, de mostrar a todos lo que puedes crear sin la necesidad de gestionarte; sobre esto, Grabriela y Silvia (2016) mencionan en su tesis "Arte Urbano: Una aproximación desde la psicología colectiva":

Hoy en día el arte urbano está presente en casi cualquier ciudad del mundo (...) se ha vuelto un movimiento global, asombrando cada vez con nuevas expresiones, sea por sus técnicas, por los materiales usados, por los temas que trata, por los lugares que interviene, por los distintos tipos de interacción que establece con sus públicos, en fin, por el impacto que causa en cada muro que toma como suyo.

La intervención del espacio público es un elemento crucial del arte moderno y de mi expresión artística, me encanta salir a caminar y ver las calles de la ciudad llenas de arte callejero: las pegatina o paste-up, stickers y grafitis o tags son lo que engloba al arte urbano, me encanta ver como juntos logramos composiciones con las diferentes formas de expresión artística que habitan

Imagen 81. **dislexicaries** "s/t" (antes y después) 2025. A4.

las calles; aun que hay algunos grafiteros que solo ponen sus bombas con el fin de tapar el trabajo de otros, entiendo que el graffiti es una medida transgresora del espacio público, pero, ¿cuál es la necesidad de ocultar lo que hacen los demás? Esas personas no son artistas, solo escritores de graffiti. El graffiti es una expresión muy poderosa, pero muchos solo la utilizan para inflar sus egos, como menciona Moya(2023) en su tesis “Habitar el espacio público: el potencial del arte urbano en el espacio público de la ciudad de Cuernavaca.”:

Madura el joven que raya todo aquello que encuentra en un espíritu de rebeldía, en ocasiones sin cauce ni causa, y puede decidir dejarlo o hacer que esos trazos evolucionen en algo de mayor provecho, tomar las calles como lienzos no de sinsentidos y obscenidades (que en el graffiti abundan) sino de piezas monumentales que cambian de manera positiva el entorno, que pueden sorprender a quien por la ciudad pasea

Imagen 84. **dislexicaries** “El alma de dios vive en palestina” 2025, A4

Imagen 83. **dislexicaries** “cordero de dios” (antes y después) 2025, s/m

Imagen 84. **Banksy** "Thinker" 2014.
Aerosol s/muro de la Franja de Gaza, s/m

voltear a ver al que habita el lugar.

El pasteup es una forma de visibilizar el arte que normalmente no sería presentado en museos, sacándolo a las calles para que cualquiera pueda ver, pero no solo eso, el paste-up busca expresar y visibilizar situaciones de injusticia, por algo dicen que cuando los gobiernos callan las paredes hablan, como en las marchas, donde las personas se expresan mediante carteles ingeniosos; creo que estos también son arte urbano, ya que al ser utilizados para una sola ocasión se vuelven efímeros, así el arte urbano se transforma en resistencia y revolución moderna de y para el pueblo, aquí no solo podemos dar a conocer nuestro trabajo, sino también podemos dar voz a las injusticias que se cometan y quedan impunes gracias a la corrupción.

Palestina libre

Creo que la mejor forma de visibilizar tu trabajo es sacándolo a las calles, lo que más hago son tags o dibujos y garabatos sobre paredes, es la forma más fácil y directa de intervenir un espacio, siempre busco espacios que ya han sido intervenidos para dibujar sin repercusión (si hay pero equis), para este tipo de intervención utilizo "mops" o "chorreadores" que son pequeños botes con pintura acrílica o sintética con una esponja, para dibujar sobre distintas superficies, por otro lado, los stickers y las "pegas" o "paste-ups" son una forma de arte urbano que destaca mucho más, aunque son volátiles y efímeras, (debido a las condiciones climáticas o a quienes deciden quitarlas por alguna razón), me parece la forma más efectiva para llamar al espectador, ya que al estar en la calle, cualquiera puede verlas y al ser grandes hacen

Imagen 85. Cartel, marcha pro-palestina, cdmx, 2025

Imagen 86. Proceso. 2024

3.3.1 Práctica de sobre-posición de imágenes

Una práctica que realicé durante un viaje fue intervenir planillas de stickers con acrílico, no quería dejar las calles sin mi arte y sabía que estas pegas eran la forma más efectiva para lograrlo; para esto, practiqué sobre posición de imágenes, la cual es una técnica de composición, que me parece muy interesante gracias a su capacidad de generar complejidad visual, disfruto acomodar imágenes sin la necesidad de dar un orden lógico, siento que esta libertad me permite jugar con la creatividad de la espontaneidad y el caos controlado, creando una obra rica de

elementos que, en un aparente desorden, se complementan mutuamente. Al sobreponer imágenes de estilos variados, (como las lineales), se logran cubrir más espacios visuales, facilitando la introducción de otros elementos sin perder cohesión, esta técnica nos ofrece oportunidad para experimentar con distintos tipos de composición, como las diagonales, que dan dinamismo y movimiento a las obras, este tipo de composición sugiere una transición entre imágenes, guiando la vista de forma más fluida a través de la obra, y, al utilizar imágenes de diferentes estilos,

Imagen 87. Proceso. 2024

temáticas y épocas en una misma obra nos permite que se encuentren interpretaciones diferentes y únicas.

Cualquier tipo de imagen puede integrarse en el collage, cualquier tipo de ícono e iconografía puede utilizarse, desde figuras religiosas hasta elementos contemporáneos, lo que me permite crear lecturas visuales que desafían tanto la tradición como la modernidad, ofreciendo un campo interpretativo muy amplio. Aunque efímero, el arte urbano es muy valioso, ya que visibiliza a los artistas ante un público que no siempre está interesado en el arte. A través de la intervención del espacio público acerca la creatividad a la vida cotidiana, ampliando el acceso a expresiones artísticas que de otro modo podrían pasar desapercibidas o simplemente olvidadas.

Imagen 88. **dislexicaries** “Abanico de posibilidades” 2024 acrílico s/sticker. s/m. CDMX

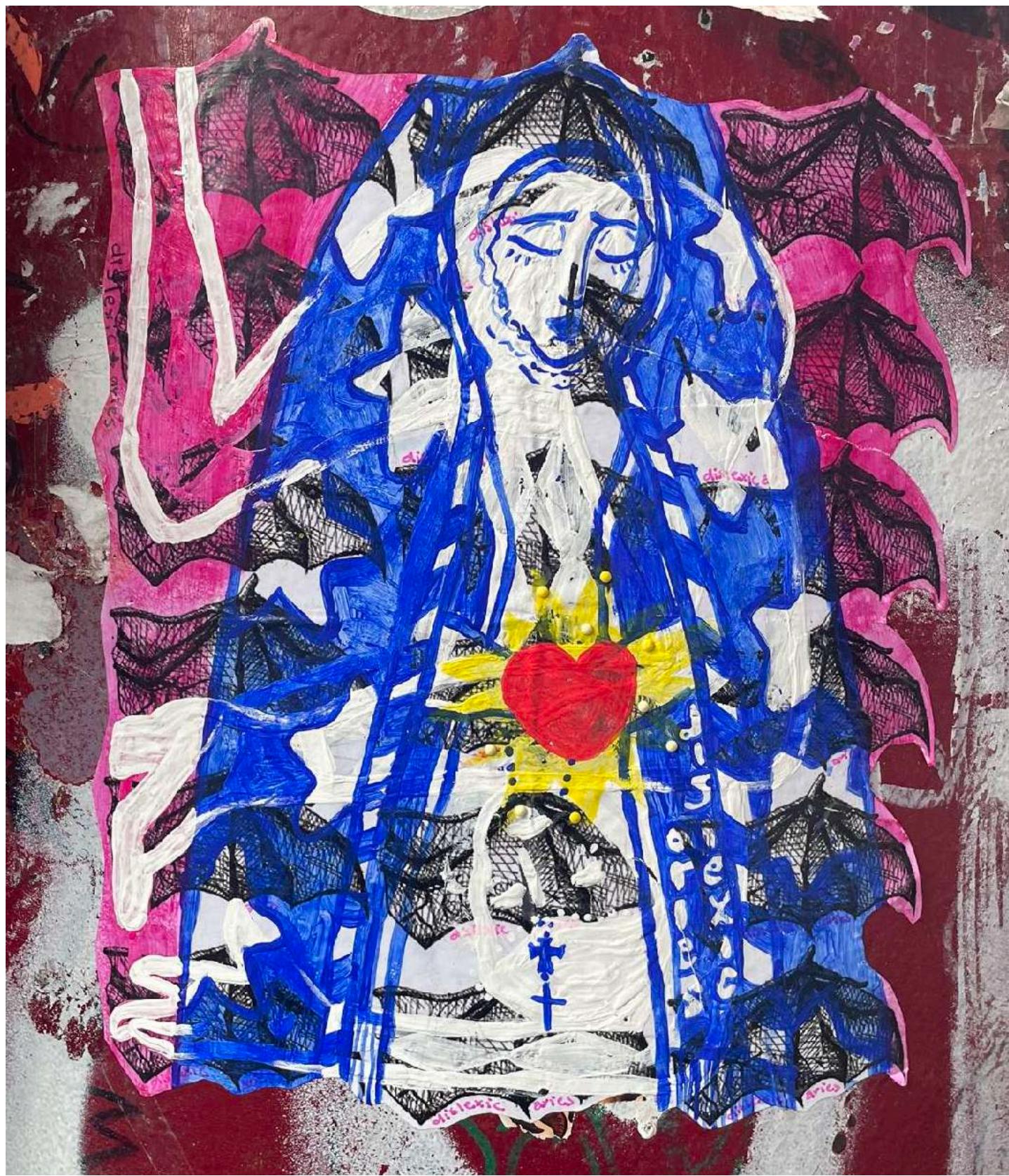

Imagen 89. **dislexicaries** “s/t” 2024 acrílico s/sticker. s/m. CDMX.

Imagen 90. **dislexicaries** “pearly whites” 2023 óleo s/lienzo. 30x40cm y “pearly yellows” 2023 acrílico y lápiz de color s/lienzo. 30x40cm

3.4 Filtrada: Serie de autorretratos

Al entrar al taller de pintura en unos semestres atrasados, mi proceso pictórico comenzó mucho después que mis compañeros de taller, pero eso no me hizo quedar atrás, gracias a ellos y al maestro pude entender con facilidad y rapidez lo que la pintura puede regalarme. Esta serie fue la primera que realicé, y aunque al principio dudaba en incluirla, al ser esta una investigación auto referencial sentí que tenía relevancia con el tema, así mismo, al ser una serie de autorretratos, consideré que si encajaba, ya que era una representación de mí al ser mujer.

Para crearla, decidí tomarme fotografías boca abajo, usando diferentes filtros para jugar con las técnicas y colores, así poder explorar las distintas posibilidades que la pintura podía ofrecerme, también funcionando como práctica en un ámbito que no había explorado con mayor profundidad anteriormente, gracias a esta mini serie, no solo aprendí aspectos fundamentales en la pintura caballete, sino también logré aceptar un poco más mi percepción personal; veo muy importante que, como artistas, nos retratemos de vez en cuando para lograr conocernos de forma más intrínseca y personal.

Actualmente, la serie consta de tres obras de 30x40 cm en óleo, y una en acrílico y lápiz de color donde mi

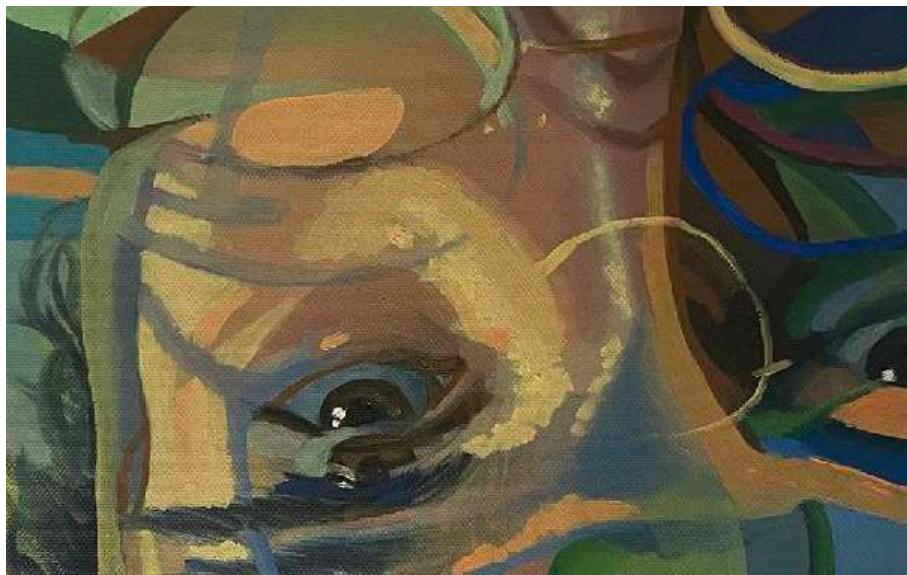

Imagen 91. **dislexicaries** “transmutación” (detalle) 2023 óleo s/lienzo. 30x40 cm

rostro es el elemento central. El proceso de estas obras muy introspectivo, ya que me permitió ver mi propio rostro desde una perspectiva distinta, no era sólo un reflejo en un espejo o a través de una cámara, sino que fue encontrar la forma correcta de representar mi esencia a través de mi misma, además que pude profundizar mi capacidad pictórica y experimentar con la materialidad del óleo.

Espero poder ampliarla más adelante, mostrando las diferentes versiones más a lo largo del tiempo, donde pueda recordar cada etapa de mi vida, mostrando mi desarrollo como persona y artista a través de cada cuadro.

No creo que esta serie llegue a tener un fin, ya que no dejaré de cambiar, ni físicamente, ni como persona y artista, creo que con esta serie expreso que lo mejor que la vida nos puede dar, tiempo al cual voltear atrás y ver como hemos crecido, aprendiendo de nuestras logros y sobretodo fallas, para recordar el pasado y conectar con el presente.

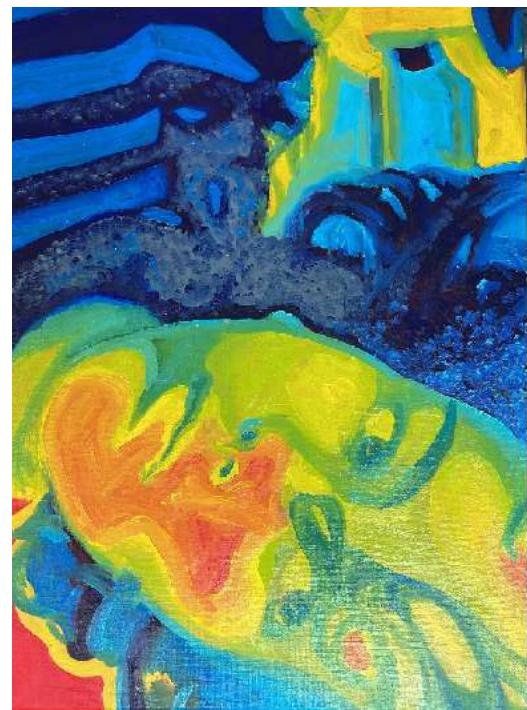

Imagen 92. **dislexicaries** “iridiscencia” 2023 óleo s/lienzo 30x40cm

Procesos

Documentar los procesos es un paso que procuro no saltarme ya que me parece elemental para el proceso artístico, intento siempre tomar fotografías mientras pinto, lo que me permite observar mi avance y detectar aspectos que puedo mejorar o cambiar.

Este registro visual no solo me ayuda a mejorar la obra, también me ofrece una perspectiva nueva del desarrollo de obra, mostrando la evolución de cada pieza desde sus primeros trazos, hasta su versión final; documentar me parece un recurso invaluable para reflexionar sobre las decisiones tomadas durante el proceso y cómo detalle puede afectar el resultado final, además, me permite aprender de mis propias técnicas y trazos, para explorar nuevas formas de aproximarme a futuras obras.

Imagen 94. **dislexicaries** “Corazón inmaculado” (detalle)
2023 óleo s/lienzo

Imagen 93. **dislexicaries** “Corazón inmaculado”
(detalle) 2023 óleo s/lienzo

A veces veo fotos de cuadros antes de ser terminados y pienso que tal vez no debí agregar ciertos elementos que la hacen ver muy diferente, una de estas fue remarcar el corazón con gris en la obra “corazón inmaculado” (Imagen 95.), siento que antes tenía un aura más etérea, al poder ver el corazón solo al acercarte, pero a pesar de creer que se pudo ver mejor antes de definir el corazón, estas acciones le dieron un aura diferente a la obra.

Siempre he dicho que de los errores se aprende, hay que aprender a soltar las posibilidades de lo que pudo ser o como se pudo ver si no lo hubiera intervenido o cambiado, de mismo modo, documentar el proceso da ideas de técnicas que me pueden ayudar en otras obras, permitiéndome reflexionar sobre cada elección y apreciar lo que surge al experimentar y tomar nuevos caminos al ámbito artístico, sin olvidar que el proceso de documentación ayuda a comprender el por qué de mis trazos, así como un archivo, no solo de obra, sino también de mi proceso creativo y artístico.

Imagen 95. **dislexicaries** “Corazón inmaculado” (proceso) 2023 óleo s/lienzo

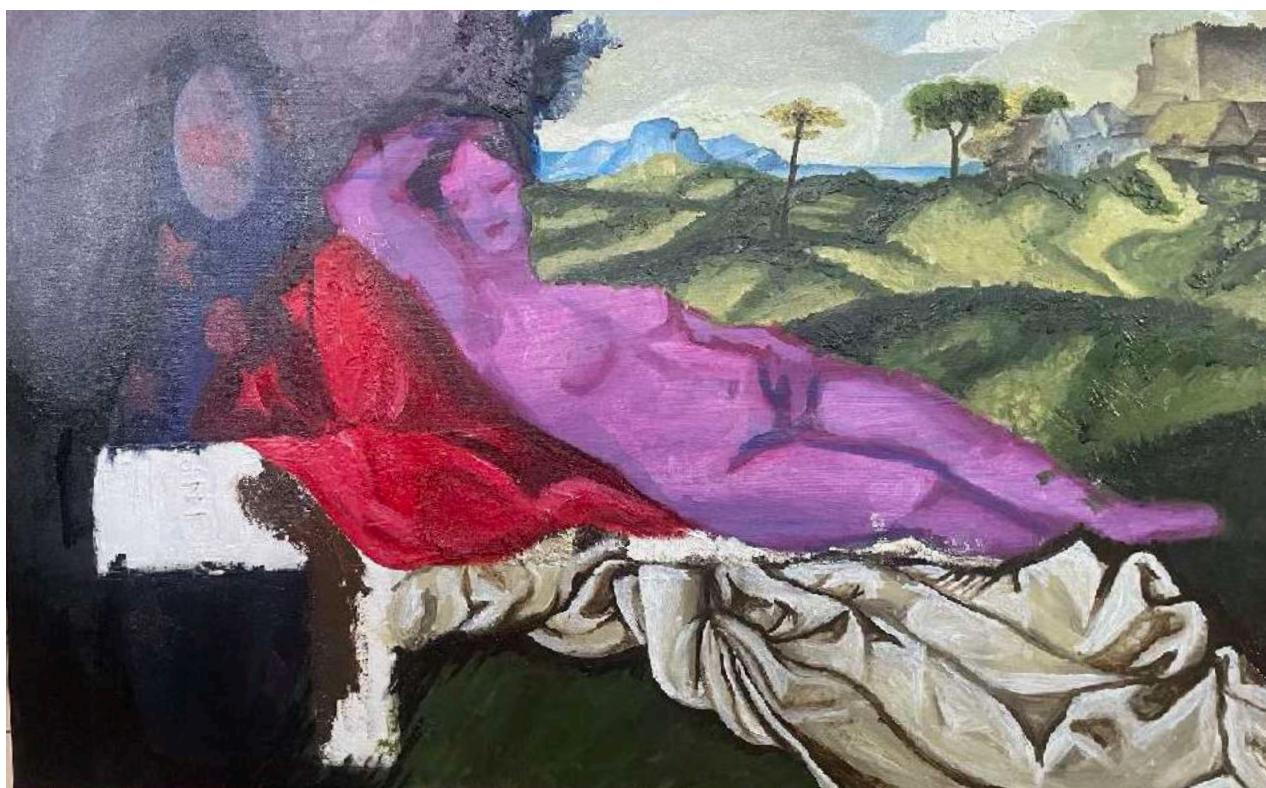

Imagen 96. Proceso, 2024

Imagen 97. **dislexicaries** “Éxtasis en la tormenta” (detalle) 2024 Óleo s/lienzo

Éxtasis en la tormenta

Esta obra fue la primera de la serie “Crucifixión”, la cual consta de cuatro cuadros de diferentes formatos en la cual decidí utilizar la imagen de “La Venus dormida” de Giorgione para representarla sobre una cruz acostada, su postura, con la mano entre las piernas, insinúa una leve alusión a la sexualidad, lo que me llevó a añadir en su momento una imagen lineal de una cruz que termina en pene, sin embargo, al finalizar la pieza, decidí omitir este detalle ya que sentí que podría desviar la atención de la virgen encapuchada con el aura de carrillera y las nubes que representan las bombas detrás de la figura de Venus, así como tampoco quería que un falo le robara la atención al personaje inicial. Con esta decisión, busqué mantener un equilibrio entre la simbología y la narrativa visual sin sobrecargar la composición.

Comencé esta obra con un boceto en acrílico, para luego agregar texturas al fondo y a la cruz utilizando una mezcla de blanco de España con sellador, una vez seco, me enfoqué en el paisaje de fondo. Tras finalizar esa parte, seguí con el fondo oscuro que enmarcaría a la virgen, pero decidí dejarlo para centrarme en el personaje principal. Primero pinté la base del cuerpo, y luego apliqué veladuras, para crear las sombras y luces necesarias, al finalizar, volví a trabajar en la virgen, dándole los detalles finales que la harían destacar

Imagen 98. **dislexicaries** “Éxtasis en la tormenta” (detalle) 2024 Óleo s/lienzo

sin opacar a la Venus. Fue aquí cuando decidí eliminar los elementos lineales, ya que sentí que distraerían la atención de ambos personajes.

Resalté la carrillera, jugando con el realismo y la imagen lineal para no desviar la atención del personaje central que es Venus.

Para finalizar, añadí pequeños detalles, como flores en la parte inferior del cuadro y ajustando ligeramente los colores de la cruz y las telas con veladuras de óleo, finalmente iluminando las nubes moradas, en las cuales busco hacer alusión a una explosión de bomba, reforzando la atmósfera dramática y disruptiva de la composición, que espero haber logrado con esta obra, (aunque me parece que necesita varios cambios).

Este proceso me permitió equilibrar los elementos simbólicos y detalles visuales, de manera que cada parte de la obra tuviera su propio protagonismo sin restarle impacto como conjunto; creo que al quitar ciertos elementos y dándole una intención a cada uno, logré que cada simbolismo y detalle no solo se destacara individualmente, sino que también contribuyera de forma armoniosa a la narrativa general, enriqueciendo la profundidad y cohesión de la obra.

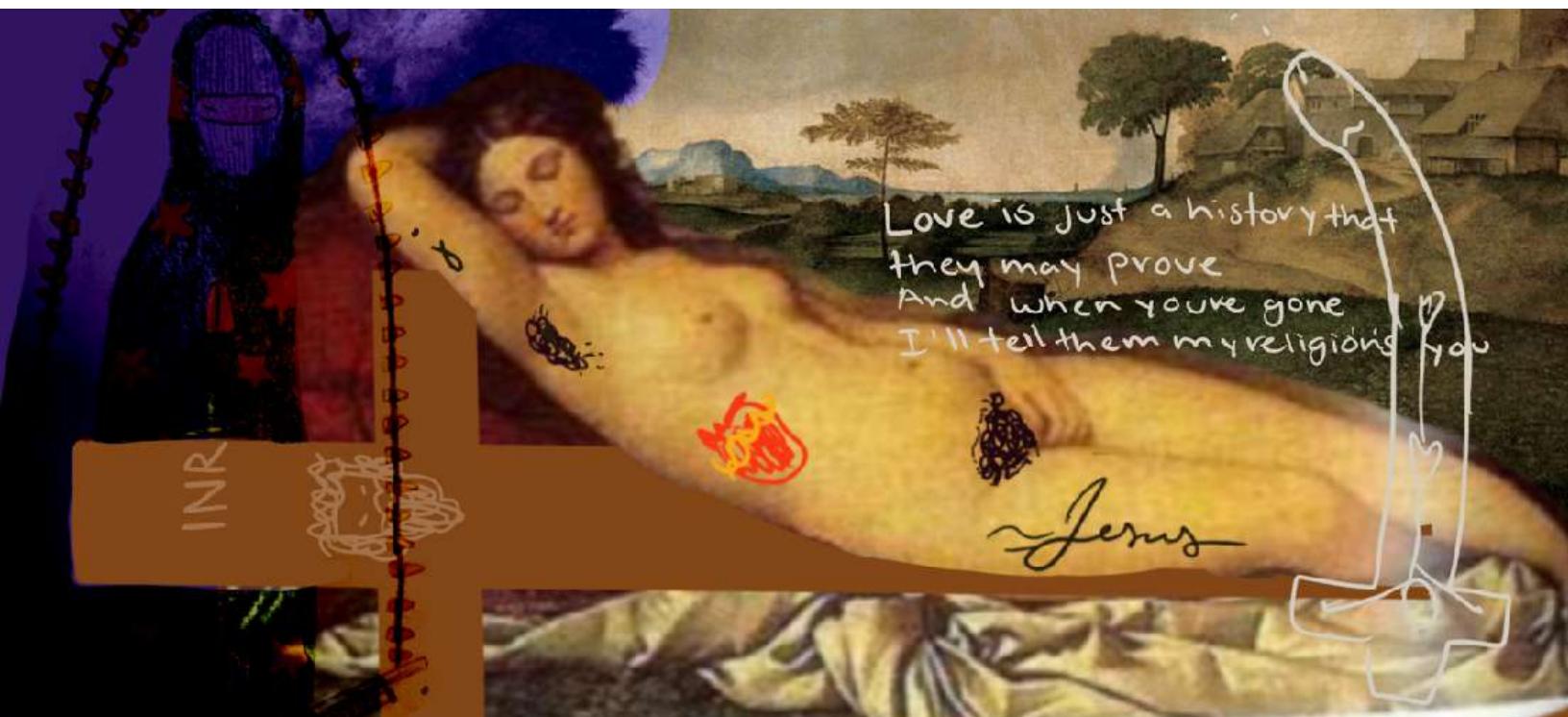
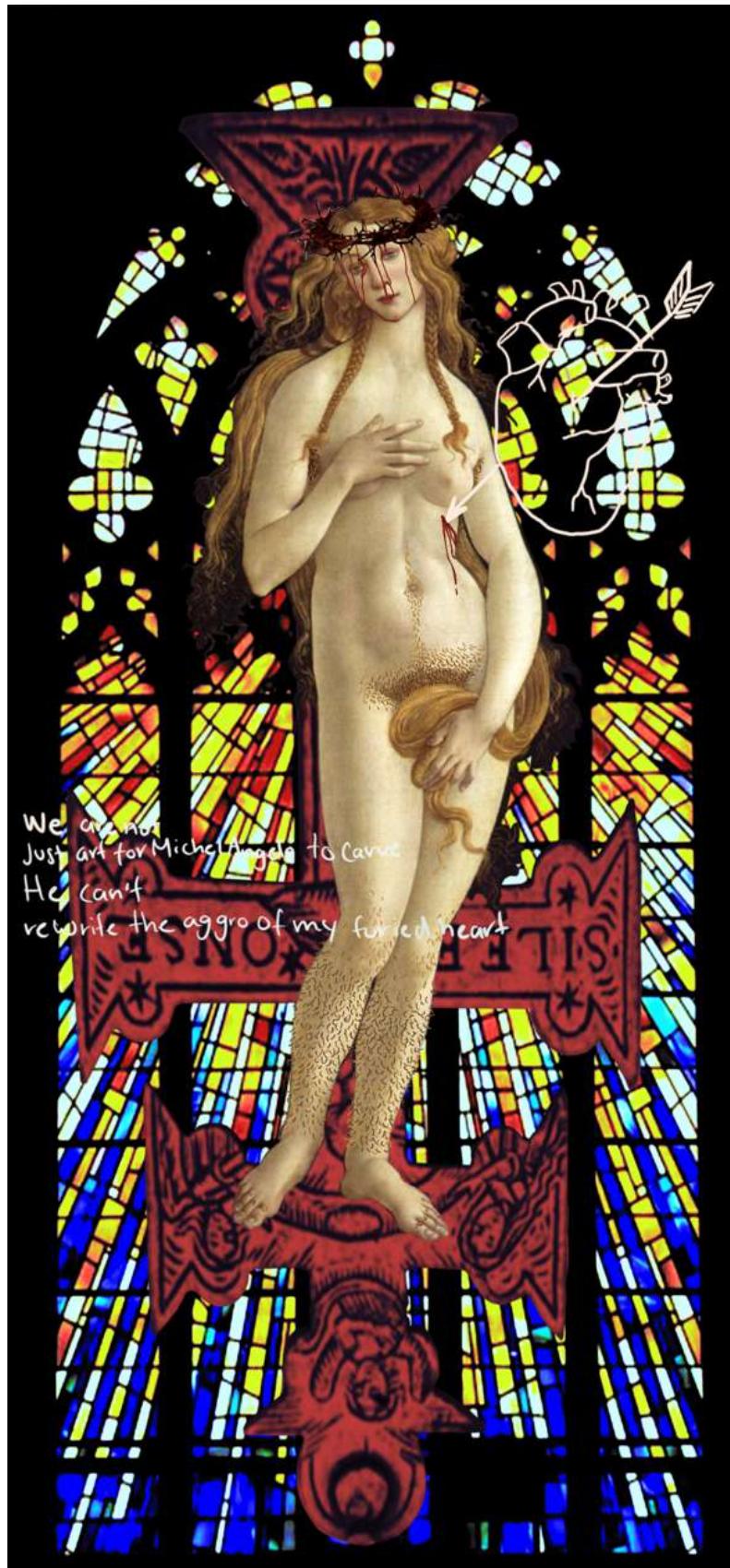

Imagen 99. "Éxtasis en la tormenta" (boceto digital) 2024

Ahora está expuesta en el estudio de tatuaje “opium”, junto con otras obras de mi autoría, que al verla colgada, y como ya mencioné, pienso que podía hacer varios cambios en ella, pero creo que eso es algo muy normal de artistas, no estar satisfecho con lo que haces y no poder tener ningún un cuadro terminado porque siempre necesitan algo más.

Imagen 100. **dislexicaries** “Éxtasis en la tormenta” 2024 Óleo s/lienzo

Divina vulnerabilidad

Para esta obra tenía planeado la aplicación de técnicas mixtas como el grabado, escultura, pintura al óleo y acrílico, hice el boceto digital, lo cual me dio la idea de enriquecer el cuadro con las distintas técnicas que disfruto. Como el boceto tiene muchas imágenes que sobresalen y llaman a los ojos a ver a todas partes, decidí aplicar tres técnicas que aprendí en la carrera, al no estar satisfecha con un sólo taller, conocí ámbitos de escultura, grabado, ilustración y obviamente pintura, por lo que decidí implementar todas en este cuadro de casi un metro.

En este último apartado explicaré mi proceso al crear esta obra, desde la imprimátrur hasta cada trazo y pensamiento que surgió de ella.

A pesar de haber tenido ciertas dificultades para lograr la obra deseada, como lo son las proporciones del cuerpo al esculpir, disfruté mucho su proceso; para este comencé marcando la cruz y el personaje con acrílico, donde tuve el error de no marcar el espacio que quería de los vitrales (los cuales tuve que recortar), después de 1 boceto apliqué la

imprimatura de la tabla que utilicé de soporte, (la cual fue con sellador, blanco de España y pintura magenta), comencé con la escultura del cuerpo, que como mencioné, quedó mal, pero gracias a la pintura logré mejorar.

Como mencioné al inicio, sentí la necesidad de resaltar al personaje en esta obra, ya que en esta serie mi objetivo es destacar a Venus en la cruz, y como el fondo es imponente e hipnotizante, creí que la mejor manera de lograrlo era trayéndola a la tercera dimensión, para ello, modelé a Venus en arcilla de papel.

Todas las técnicas que sé

Después de imprimir la tabla, remarqué el boceto de la cruz y el personaje en acrílico, para luego comenzar con lo más divertido y estresante, el cuerpo, esta parte fue algo, bastante, complicada, ya que hacía tiempo que no practicaba escultura, lo que dio resultado a un cuerpo que no quedó ni cerca del boceto inicial, ya que me fallaron las dimensiones al ir agregando la arcilla; así, una vez seco, realicé algunos ajustes con navaja y lija.

Cuando estuve medianamente satisfecha con el resultado, lo pinté de blanco para luego continuar con el tallado de la cruz, los cuales hice con acrílico para luego tallar con gubia. Al terminar de grabar, pinté los

Imagen 102. Boceto en panel, 2024

Imagen 103. Proceso, venus de arcilla, 2024

imperfecto aporta experiencia y nos impulsa a prestar más atención a los detalles y procesos en nuestra obra, avanzando así hacia una ejecución más precisa en futuros trabajos. También debo aprender a no solo centrarme en que, para mi, el cuerpo quedo “feo” por falta de proporción, sino en mi experiencia creando, ya que fue un reto por el cual me gustaría seguir practicando hasta lograr el acabado exacto en mi mente.

Disfruté mucho poder combinar todas las técnicas que aprendí a lo largo de la carrera de artes visuales: el grabado, la escultura y la pintura han sido una parte elemental, no solo en mi proceso como artista, sino en mi crecimiento personal y desarrollo creativo, permitiéndome expresar con mayor facilidad lo que en palabras podría sonar abstracto.

La unicach, aunque precaria, me hizo amar las artes visuales, ya que se que sin ellas no podría vivir ni expresar mi sentir de manera que mi cerebro, corazón y alma necesitan.

relieves de negro para dar profundidad, pero finalizaré la cruz después de pintar el personaje.

Como ya había mencionado, no medi el vitral del fondo primero por despistada, como debía ser, por lo que tuve que cortar la imagen, pero quiero volver a intentarlo, tal vez en un formato aún más grande. Quiero hacer hincapié en que no quedé satisfecha con el cuerpo ya que quedó desproporcionado, pero para eso son las prácticas, de lo errores se aprende, ya que nos permiten identificar áreas a mejorar y así poder afinar nuestra técnica; cada intento fallido o

Imagen 104. Proceso, grabado de madera, 2024

Imagen 105. Proceso, 2024

Pintura

Retomando esta obra, una vez terminados los aspectos extra-pictóricos, decidí que lo primero que debía hacer era el fondo de vitral: comencé bocetando los vitrales a lápiz, para luego utilizar cinta, adhesiva, marcando las divisiones de cada cristal; una vez cubiertos los espacios, apliqué una capa de acrílico blanco para después añadir los rayos de luz con los colores previamente escogidos. Al finalizar, retiré la cinta y corregí con pintura acrílica negra algunos errores que surgieron, pintando también la cruz y el cuerpo con acrílico.

Al no quedar satisfecha con el cuerpo supe que la única forma de mejorarlo era con pintura, por lo que me fui de lleno con ella, tratando de arreglar los errores jugando con las luces y sombras,

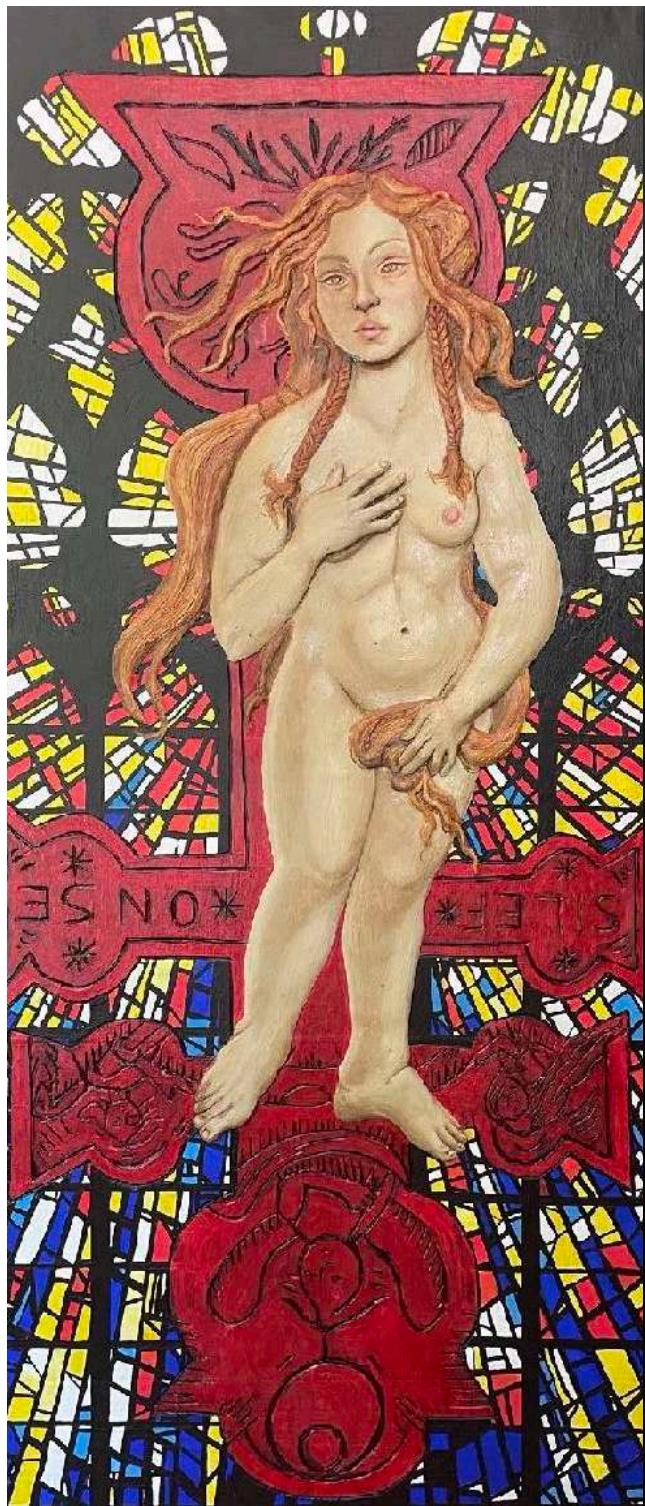
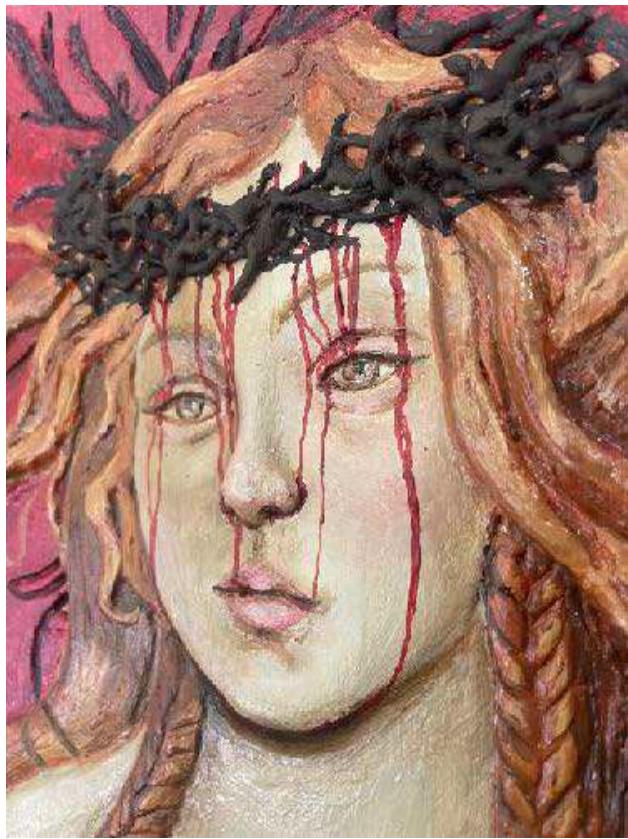

Imagen 108. **dislexicaries** "Divina Vulnerabilidad"
(proceso) 2024 óleo, acrílico y arcilla sobre panel.
45x100 cm

Imagen 109. **dislexicaries** "Divina Vulnerabilidad" 2024 óleo, acrílico
y arcilla sobre panel. 45x100 cm

quiero creer que hice un buen trabajo al solucionar los detalles de esta, pero me di cuenta que olvidé esculpir la corona de espinas, por lo que luego de pensar por un rato cómo lograrlo sin arruinar la Venus finalizada, decidí utilizar silicon caliente logrando la textura deseada.

Para finalizar, apliqué veladuras de óleo rojo en la cruz para darle otro efecto, así como en la cara y el cuerpo para crear sangre, para finalizar, usé empaste de óleo blanco para detallar el corazón atravesado por una flecha hiriendo las costillas, así como la herida de cristo.

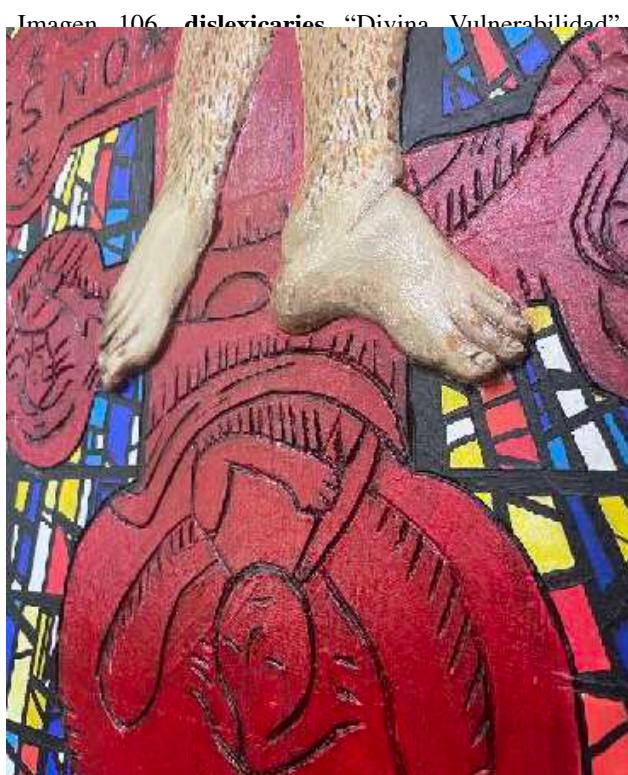

Imagen 106. f **dislexicaries** “Divina Vulnerabilidad” (detalles) 2024 óleo, acrílico y arcilla sobre panel. 45x100 cm

Conclusiones

Creo que todos los procesos creativos son importantes y la investigación que realicé sobre este tema de interés ha sido fundamental para mi desarrollo espiritual y artístico, siento esencial explorar al menos una vez aquello que nos apasiona, y siendo honesta, sin este documento no habría llegado a muchas conclusiones ni descubierto ideas que aún no habían tomado forma concreta en mi mente.

Realizar esta investigación me permitió recuperar conocimientos sobre religiosidad y arte sacro que tenía algo olvidados y me ayudó a abrir nuevas perspectivas sobre temas en los que nunca antes había profundizado; aprendí a reconocer símbolos y a comprender el significado detrás de ellos, además de descubrir nuevas maneras de integrar estas imágenes en mi obra gracias a los diferentes tipos de composición, así como significados que estos símbolos tienen.

Explorar las obras y artistas que me interesan me permitió descubrir técnicas y composiciones, mientras que conectar con mis referentes ayudo tanto mis creencias como mi estilo artístico; la práctica constante y la apropiación creativa han ampliado mis habilidades, permitiéndome desarrollar mis conocimientos técnicos.

Gracias a este trabajo he mejorado en áreas que antes parecían lejanas y a su vez la inspiración de mis referentes ha sido una guía invaluable en mi crecimiento como artista.

En resumen, este proceso de investigación y práctica me ha impulsado a redescubrir conceptos y a profundizar técnicas y símbolos que han enriquecido tanto mi expresión artística, como mi espiritualidad.

Crear el documento fue esencial para aclarar ideas y explorar aspectos que antes no había considerado, lo que me permitió conectar con mis referentes y mejorar mi capacidad creativa.

Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu

Padre en tus manos

¿Por qué me has olvidado?

En tus ojos me has olvidado

En tus pensamientos me has olvidado

En tu corazón me has olvidado

“Chop suey!” System of a Down

Bibliografía

- I. B1mod. (13 de abril de 2013). Introducción al arte de apropiación y obra de Sherrie Levine. <https://b1mod.wordpress.com/2013/04/13/inicios-del-arte-de-apropiacion-y-obra-de-sherrie-levine/>
- II. Benjamin, W. (1936). La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica.
- III. Blog del Artenauta. (17 de abril de 2023). ¿Qué es la apropiación artística? Mundo Artístico. Recuperado de <https://www.arteescuela.com/que-es-la-apropiacion-artistica/>
- IV. Castiñeyra Fernández, P. (s.f.). El imaginario femenino y su representación en la pintura religiosa del siglo XVI español: Una aproximación al estudio de la posible influencia del pensamiento erasmista.
- V. Catholicnewsherald. (2022, 8 de junio). La Santísima Trinidad, dogma central del catolicismo. Recuperado de <https://catholicnewsherald.com/espanol/232-news/nuestra-fe/8288-la-santisima-trinidad-dogma-central-del-catolicismo>
- VI. Cervigón, E., & Elorza Ibáñez de Gauna, M. C. (2016). *Ironía en el arte contemporáneo como resistencia visual en el contexto actual* [Tesis de máster]. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), Escuela de Máster y Doctorado.
- VII. Da Silveira, Pablo. (2012). Libertad de enseñanza, libertad religiosa, secularización y laicidad: límites confusos y falsas asociaciones. Recuperado de http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-74682012000100002&lng=es&tlng=es.

- VIII. Dostoyevski, F. (1880). Los hermanos Karamazov (2da ed.). Moscú, Rusia: Editorial XYZ.
- IX. Editorial, Equipo. (23 de junio de 2023). Qué es la Ironía (significado y ejemplos). En Significados.com. Recuperado de <https://www.significados.com/ironia/>
- X. Escobar Mendoza, O. L. (1997). La Virgen de Guadalupe en la realidad social de la mujer.
- XI. Esgueva López, V., & Nicolau López, N. (2019). *Apropiaciación en el arte, la legitimidad de la imagen sustraída*. En IV Congreso Internacional de Investigación en Artes Visuales ANIAV 2019 Recuperado de <http://dx.doi.org/10.4995/ANIAV.2019.9094>
- XII. Fuhrman, E. (21 de marzo de 2023). La Medalla del Sagrado Corazón: Un Símbolo de Amor Divino y Devoción. Recuperado de <https://www.amaliajewelry.com/es/blogs/nuestro-blog/els-agrado-corazon-un-simbolo-de-amor-divino-y-devacion#:~:text=A%20menudo%20se%20representa%20como,el%20acto%20supremo%20de%20altruismo>
- XIII. Gamez, J. (s.f.). Arte y Religión Mex-Suiza. Recuperado de <https://www.studocu.com/es-mx/document/universidad-autonoma-de-nuevo-leon/artes/arte-y-religion-mex-suiza/27758989>
- XIV. Gombrich, E.H (1950) La historia del arte. Traducción: Rafael Santos Torroella. Primera impresión de la decimosexta edición inglesa, aumentada, corregida y rediseñada por Phaidon Press Limited en 1995.
- XV. Hitchens, C. (2007). God is not great. [Título en español: Dios no es bueno]. Traducción de Ricardo García Pérez. Jano Perplejo.
- XVI. Ledesma, R. (2018). La Espiritualidad Católica en el Arte Mexicano (II). Recuperado de <https://cidesoc.com/2018/02/27/la-espiritualidad-catolica-en-el-arte-mexicano-ii/>

XVII. Marx, K. (1844). Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel. En *Deutsch-Französische Jahrbücher*. Publicado a fines del mes de febrero de 1844. (Transcripción de la segunda edición, 1967, Grijaldo, con traducción de Roces, W.).

XVIII. Morales, Carlos J. (2006). Arte y moral, implicaciones mutuas. Recuperado de <https://www.nuevarevista.net/arte-y-moral-implicaciones-mutuas/>

XIX. "Morales". (s.f.). En *Ethics Unwrapped*. Recuperado de <https://ethicsunwrapped.utexas.edu/glossary/morales?lang=es>

XX. Nightingale, A. (2019). Recomendado leer la biblia sin saltarse versículos para entender un poco de esta religión. [Respuesta en Quora]. En *¿Qué libros científicos me recomiendan que hable acerca del cristianismo y tengan pruebas que lo avalen?*, Quora. Recuperado de <https://es.quora.com/Qu%C3%A9-libros-cient%C3%ADficos-me-recomiendan-que-hable-acerca-del-cristianismo-y-tengan-pruebas-que-lo-avalen>

XXI. Nussbaum, M. C. (1995). Objectification. En A. S. Woskow (Ed.), *Sexual Objectification* (pp. 251-291). Oxford University Press.

XXII. Palomar Verea, C. (2005). Maternidad: Historia y Cultura. Revista de Estudios de Género La Ventana, (22), 35-67.

XXIII. Pérez Mandujano, D. M. (2022). *Arte urbano y rescate de espacios públicos*. Síntesis de la investigación “Arte urbano formador de identidad cultural. Caso Ciudad de Colores”. Recuperado de <https://www.revistas.unam.mx/index.php/archipielago/article/download/78703/69597>

XXIV. Psiquiatría.com. (s.f.). Voluntad. <https://psiquiatria.com/glosario/voluntad>

XXV. Ramírez Espinosa, G. y Vargas Kotasek, S. M. (2016). Arte Urbano: Una aproximación desde la psicología colectiva, tesis de licenciatura en psicología, Universidad Nacional Autónoma de México

XXVI. Redacción National Geographic. (2023, 21 de marzo). Qué es la moral y cuál es su importancia. National Geographic. Recuperado de <https://www.nationalgeographicla.com/historia/2023/03/que-es-la-moral-y-cual-es-su-importancia>

XXVII. Rius. (1998). El gran negocio guadalupano. Grijalbo.

XXVIII. Rubio y Rubio, A. (s.f) NOTAS SOBRE ARTE RELIGIOSO EN MÉXICO

XXIX. Ruiz Durán, P. (10 de febrero 2024). ¿Cuál es el origen histórico (no el religioso, por favor) de la Trinidad cristiana? En Quora. Recuperado de <https://es.quora.com/Cu%C3%A1l-es-el-origen-hist%C3%B3rico-no-el-religioso-por-favor-de-la-Trinidad-cristiana>

XXX. Sáez Linero, C. (2021). Iconografía de la maternidad en la red social Instagram. Recuperado de <http://hdl.handle.net/10230/52278>

XXXI. Sandoval Moya, L. E. (27 de agosto de 2023). HABITAR LO PÚBLICO: EL POTENCIAL DEL ARTE URBANO EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE CUERNAVACA. Tesis para la maestría de imagen, arte, cultura y sociedad en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

XXXII. Simbolopedia (27 de junio de 2024) Simbolismo y significado de la granada. Recuperado de <https://symbolopedia.com/es/pomegranate-symbolism-meaning/>

XXXIII. Spiewak, S. (s.f.). Santos Patronos: Listas de santos patronos católicos, quiénes son y por qué son importantes. Hallow.com. Recuperado de <https://hallow.com/es/blog/santos-patronos>