

**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
Y ARTES DE CHIAPAS**

FACULTAD DE ARTES

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

**MAMÁ FLOR:
METÁFORAS PICTÓRICAS DE MI
IDENTIDAD**

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

PRESENTA

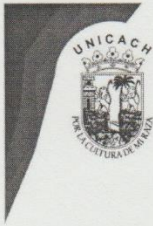
ITZEL ALHEL Y MARTÍNEZ JIMÉNEZ

Directora

Claudia Adelaida Gil Corredor

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 2023





UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES

DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN ESCOLAR

AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
06 de Noviembre de 2023

C. ITZEL ALHELY MARTÍNEZ JIMÉNEZ

Pasante del Programa Educativo de: LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

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

Mamá Flor: Metáforas pictóricas de mi identidad

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

Lic. Norma Lorena Guichard Lozada

Mtra. Tania Ramos Pérez

Dra. Claudia Adelaida Gil Corredor

Firmas:

c. c. p. Expediente

Agradecimientos

Primeramente, a Dios por permitirme tener vida para disfrutar de este proceso y
sonreír en cada logro.

A mis dos queridos ángeles, Mamá Flor y Papá Enrique, por verme crecer,
brindándome su infinito amor y compañía incondicional a lo largo de mi vida. De igual
manera por heredarme su pasión por las flores.

A mis padres por alentarme en cada paso, acompañándome en cada escalón para
alcanzar todas mis metas, igualmente por inculcarme los valores que me hacen la persona
que soy hoy.

A mis tíos y primos por su compañía, amor y brindarme toda su confianza sin dudar
desde el inicio hasta el término de mi vida personal y escolar.

A mis amigas por los momentos vividos a lo largo de la carrera, por darme ánimos
en todo momento y su cariño.

A mi asesora y lectoras por brindarme su apoyo, orientación y aconsejarme en cada
momento del desarrollo del documento.

Y por último, pero no menos importante, a la universidad por aceptarme y formar
parte de ella, de igual forma a los profesores por brindarme una buena educación y las
herramientas necesarias para estudiar la carrera.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	6
a. PROBLEMATIZACIÓN	8
b. PREGUNTAS CENTRALES	9
c. OBJETIVOS	10
d. JUSTIFICACIÓN	10
e. METODOLOGÍA	11
CAPÍTULO I: SIGNIFICACIÓN, ALEGORÍA Y PINTURA	14
1.1 LA SIGNIFICACIÓN COMO CONCEPTO	15
1.2 SIGNIFICACIÓN Y LENGUAJE ALEGÓRICO	20
1.3 LA SIGNIFICACIÓN EN LAS ALEGORÍAS Y EN LA PINTURA	26
CAPÍTULO II: EL SIGNIFICADO DE LAS FLORES COMO METÁFORAS DE MI IDENTIDAD	34
2.1 MI HISTORIA DE VIDA EN RELACIÓN A LAS FLORES	35
2.1.1 MAMÁ FLOR Y SU HISTORIA FLORIDA	39
2.2 LA PINTURA FLORAL COMO METÁFORA	46
2.3 OTROS REFERENTES ARTÍSTICOS	51
CAPÍTULO III: METÁFORAS PICTÓRICAS DE MI IDENTIDAD: PROCESO CREATIVO	65
3.1 ANTECEDENTES CREATIVOS	66
3.1.1 IMÁGENES DEL PROCESO PREVIO	69
3.2 MANEJO DEL ÓLEO Y SU RELACIÓN CON EL LENGUAJE DE LAS FLORES	75
3.2.1 LA LUZ, EL COLOR Y LAS VELADURAS	78
3.2.2 COMPOSICIÓN Y PROPORCIONES	85
3.3 OBRAS FINALES	90
3.3.1 SIMULADOR DE EXPOSICIÓN	102

CONCLUSIÓN GENERAL	104
BIBLIOGRAFÍA	106
ANEXOS	108

INTRODUCCIÓN

La significación aparece en nuestra vida primeramente mediante el lenguaje que es el que nos permite comunicarnos con las personas, al ser seres sociales esto se vuelve una necesidad fundamental. Posteriormente tomamos el lenguaje y lo combinamos con la constante transformación de nuestra realidad en nuestro entorno para transformarlo en la significación y alegoría, como dijo Octavio Paz “Y todas las obras desembocan en la significación; lo que el hombre roza, se tiñe de intencionalidad: es un ir hacia...”.

El lenguaje nos permite la comunicación entre personas es una herramienta cultural utilizada para la socialización debido a que es un sistema de signos utilizada por las personas para el intercambio de pensamientos, experiencias u opiniones. El lenguaje ha transformado la conciencia humana porque permite desarrollar nuevas formas de pensamiento y adquisición de conocimientos, además de estar inmerso en la vida cotidiana. Existen diferentes tipos de lenguaje, el lenguaje verbal, lenguaje no verbal, lenguaje natural, lenguaje artificial y lenguaje animal.

El lenguaje verbal se divide en dos tipos: el primero es lenguaje oral, el cual requiere de signos sonoros, que son los sonidos mediante los cuales se forman las palabras; El segundo lenguaje es el escrito, que es sistema compuesto por signos gráficos, alfabéticos y numéricos.

El lenguaje no verbal que se divide en seis tipos de lenguajes: el primero el lenguaje icónico que está compuesto por imágenes (iconos), el segundo es el lenguaje corporal que son los movimientos o posturas corporales usadas para comunicar un mensaje, el tercer lenguaje es táctil que está basado en estímulos basados en el tacto, el quinto es la proxémica que es un sistema de gestos, posturas o movimientos y el sexto lenguaje es el para lenguaje no tiene que ver con lo que se dice, sino con la forma en cómo se comunica el mensaje.

El lenguaje natural es aquel que se aprende de forma innata como las palabras mamá y papá, se desarrolla desde el entorno familiar y puede incluir expresiones verbales o no verbales. En otras palabras, el lenguaje natural es aquel que desarrollamos de manera

inconsciente gracias a la presencia de este en el entorno cercano de una persona, que pueden ir desde palabras hasta expresiones corporales.

El lenguaje artificial se divide en tres tipos: el primero es el lenguaje matemático, que está compuesto por signos alfanuméricos, es decir, letras y números; el segundo es el lenguaje de programación que permite crear instrucciones, como las instrucciones o secuencias, y el tercer lenguaje es el lenguaje musical que está diseñado para componer, leer e interpretar composiciones musicales.

El lenguaje animal es el sistema de señales que usan los animales para comunicarse que pueden ser visuales, sonoras y olfativas, de esta manera los animales pueden comunicarse en diferentes eventos, como en el caso de las ballenas cuando migran. Este tipo de lenguaje como su nombre lo dice es exclusivamente para la especie animal.

El lenguaje es una herramienta mediante la cual interpretamos nuestra realidad, ya sea natural o social, para transformarlo y convertirlo en significación; El lenguaje nos permite generar conocimiento, pensamiento y también nos permite comunicar la realidad que no se limita solo a la comunicación de las personas, sino también a la de los animales. De esta manera se podría decir que las personas generamos conciencia propia y transmitimos la cultura para convertirla en significación

La significación es construida por los humanos que nace del proceso sónico permitido por la función simbólica del lenguaje, que nace como resultado de la relación entre el hombre, las cosas y los fenómenos, es decir, entre el hombre, la experiencia subjetiva y la interacción con la sociedad. Depende de dos factores, el primer factor es una convención social, es decir, se expresa un contenido semántico; El segundo factor es una intención para comunicar algo o un propósito, es decir, nuestra intención comunicativa.

La significación se presenta en la pintura al ser un lenguaje y medio de comunicación no verbal, la significación forma parte de ello. El sentir está estrechamente relacionado con la imagen, la pintura al crear imágenes se relaciona con el sentir, además a través de la pintura se comunica el sentir o pensar y siempre tendrá un mensaje para el receptor de forma consciente o inconsciente.

Las alegorías son representaciones de una idea abstracta mediante un objeto con el que tiene cierta relación ya sea cultural o imaginada por el autor. “Son, en particular, una fiesta para los ojos; pide una mirada, una 68 mirada kinestésica e integrada con la corporeidad” (Merleau-Ponty, 1980). Las alegorías se manifiestan como imagen y esa manifestación va a tener un carácter muy dinámico en el interior de la conciencia, plasmando de esta manera en pinturas; Es una forma de lenguaje y pensamiento que hace uso de imágenes plásticas y visuales para transmitir o capturar significados que están por debajo o más allá del intelecto puramente discursivo, llegando así a lo que se definiría como lenguaje alegórico. Las alegorías que se encuentran presentes en la pintura son representaciones que surgen a partir de nuestros momentos significativos y tomando el objeto con el que se tiene dicha relación.

La pintura forma parte de la significación, puesto que las imágenes por sí mismas son significativas; Mediante la pintura se crean imágenes convirtiéndose en el motivo principal del porqué la pintura se dice significativa. La pintura floral por su lado, se caracteriza por estar estrechamente relacionada con la significación, las flores a lo largo de la historia han servido de inspiración en la pintura y al igual que el arte se han ido modificando. Las obras florales, al ser de las más emocionales, su significado sufrirá alteraciones dependiendo del artista y el contexto en el que se encuentre el mismo, es por eso que se considera un tipo de arte significativo.

El siguiente documento que pretende culminar con una serie pictórica al óleo, nos muestra la significación como medio de comunicación para expresar mi historia de vida usando como medio las experiencias más significativas mediante un elemento significativo, las flores, así mismo la relación que tiene el lenguaje con la significación y las flores llegando a la representación por medio de alegorías.

a. Problematización

Este proyecto se enfoca en las alegorías con en mi abuela, mi familia y mis experiencias significativas, así como la significación de las flores y en el lenguaje, usando elementos

simbólicos para expresar el mensaje (sentimientos). A través de la significación es posible la experiencia humana de poder comunicar nuestras experiencias; la significación se crea partiendo de nuestros actos significativos y la interacción social. El proyecto pretende realizar obras en donde se expondrá mi significación de las flores partiendo de mí y mis experiencias utilizando mi conocimiento acerca de las flores para complementar mi significación presentadas en alegorías.

Mediante el lenguaje los seres humanos entramos a la sociedad es una herramienta cultural creada por todos los integrantes que forman la cultura y lo comparten siendo utilizado por los mismos, la significación es lo que representa para la práctica social en este caso sería en la práctica social influenciada por las especies florales. El lenguaje se podría decir que es una herramienta mediante la cual interpretamos la realidad y la transformamos en la significación que más adelante se puede transformar en alegorías. El lenguaje alegórico hace uso de imágenes plásticas y visuales para transmitir o capturar la significación que están por debajo o más allá del intelecto puramente discursivo, es decir gracias a este lenguaje podemos modificar objetos que tiene cierta relación, ya sea cultural o imaginada por el autor.

Sin un lenguaje no habría manera de contactarnos, al ser seres sociales es necesario contar con un medio de comunicación para relacionarlos con la sociedad, ya sea mediante un lenguaje verbal, gestual o desde las artes. Sin la expresión de ideas, pensamiento o sentimientos no habría un verdadero propósito a nuestra existencia, se podría concluir en que un mundo sin lenguaje sería incapaz de crear significaciones y sería de completa soledad.

b. Preguntas centrales

Con relación a lo anterior mencionado en el que se considera que el lenguaje es la base para la interacción social, parte fundamental para la creación del significado y alegorías, surgen las preguntas que orientan el presente proyecto.

1. ¿Por qué relacionar el lenguaje alegórico con mi historia de vida?

2. ¿Qué significado tienen las flores en mi historia de vida y la de mi abuela?
3. ¿Por qué representar el significado de las flores en obras pictóricas?

c. Objetivo general

Indagar en mi historia de vida y la de mi abuela en busca de mi identidad personal usando la simbología de las flores para plasmarlo en una serie de metáforas pictóricas que expresan mi historia.

Objetivos específicos

- Explicar la relación entre el lenguaje alegórico y el significado de las flores.
- Analizar el significado que tienen las flores en mi historia de vida.
- Exponer de manera pictórica metáforas de mi historia.

d. Justificación

Este proyecto de investigación-creación interpreta a través de mi historia de vida mi identidad utilizando la significación de las flores con elementos de mi entorno en una serie pictórica al óleo en mi experiencia las flores han formado parte de mí y mis experiencias significativas, así mismo, la relación que tiene la significación con el lenguaje alegórico. Nuestras experiencias más importantes en nuestra vida se presentan en nuestra cotidianidad como medio de expresión mediante la significación, es ahí donde radica la importancia de conocer y difundir la significación. En este proyecto se pretende que mediante las metáforas pictóricas y utilizando la simbología de las flores se logre la expresión de mi identidad.

Las flores en la pintura se utilizaban para representar aspectos del autor, la vida y el entorno en el que fue elaborada la obra, por ejemplo, cuando solía aparecer una flor marchita en la obra se convertía en imágenes que hablaban acerca de la brevedad de la existencia, podían representar la fragilidad de la vida o simplemente podían ser decoraciones en las obras; Las flores en el arte son reflejos de nuestro entorno y de nuestra interioridad.

El lenguaje nos permite primero estructurar el pensamiento para después comunicarlo de manera oral, escrita o visual y relacionarnos con las personas que nos rodean, de esta manera se genera la comunicación; El lenguaje también puede elaborar la significación partiendo de nuestro interior y nuestro entorno. Se podría concluir que a través del lenguaje interpretamos la realidad natural o social para transformarla en significación.

La significación de las flores nos presenta un medio de expresión de nuestra interioridad y de nuestras experiencias significativas que están influenciadas bajo un determinado contexto socio cultural, tomando como elemento principal las flores y utilizando como medio el lenguaje alegórico haciendo de esta manera las obras más significativas.

e. Metodología

En el documento se utiliza la historia de vida como herramienta metodológica; Las historias de vida forman parte del campo de investigación cualitativa que se interesa por el fenómeno social, desde el punto de vista del autor. Los métodos cualitativos como la historia de vida representan procesos de construcción social que busca reconstruir los conceptos y acciones de las situaciones que se están abordando, como menciona Chárriez “Se trata de conocer cómo se crea la estructura básica de la experiencia, su significado, mantenimiento y participación a través del lenguaje y de otras construcciones simbólicas” (Mayra, 2012, p.51).

Ofrecen una interpretación a través del cual en sentido de las experiencias humanas se revelan en relatos personales, la historia de vida nos muestra a través de ella el reflejo de la vida de una persona y como influencia en la reconstrucción de los conceptos en una investigación. Se utiliza como herramienta para mostrar eventos y costumbres que demuestran cómo es la persona; Las temáticas en este tipo de investigación suelen compartir una facción de la vida del autor. En este proyecto se hablará de mi historia de vida y cómo se relaciona con las flores.

Los capítulos surgidos de un trabajo de esta naturaleza, surgen de la pre visualización de algo que se pretende conjugar a fin de exponer una certeza temporal, el tema a investigar con esta suma de investigaciones, se sitúa desde las prácticas, estudios relacionados con la

pintura y la historia de vida, el tema es el significado de las flores. Algunas ciencias, particularmente las humanas han prestado atención especial al lenguaje hablado, el lenguaje brinda la oportunidad al emisor o receptor de otorgar los significados de un texto de acuerdo a sus propias experiencias (historia de vida) y características lingüísticas. La adquisición y uso de un lenguaje por parte de los organismos posibilita en estas formas peculiares y específicas de relación y de acción sobre el medio social, da lugar a formas concretas de conducta, lo que permite su interpretación o tipo de comportamiento (Iván, 2010, p.02).

El lenguaje se relaciona con la significación, puesto que gracias al lenguaje podemos crearla partiendo de nuestra realidad y experiencias significativas.

Esa conexión del lenguaje con el mundo no es algo tan simple, porque la articulación de las palabras con el mundo no se lleva a cabo de un modo inmediato, él es, ante todo, un “instrumento” utilizado por el hombre para interpretar esa realidad natural o social y poderla transformar en significación (Carlos, 2016, p.22).

La significación se origina partiendo de determinado proceso de transformación de nuestra realidad formada a partir de nuestras experiencias más importantes presentes a lo largo de nuestra vida. La concebimos como un proceso cuyo producto es el signo, que es el fruto de la unión del significante y significado; proceso en el que el signo es estudiado en su situación de uso y, por lo tanto, en su sentido profundamente dinámico (Ana, 1994, p.139). El arte se encuentra ligado con la significación, “en el ámbito artístico parece imperar la idea de sentido, la noción de sentido está íntimamente asociada a la imagen, dado que esta es portadora natural de significación” (Raúl, 1990, p.139).

En el trabajo se aborda el tema de las flores, que es uno de los temas más amables, asociados a la significación por la influencia del entorno en el que está elaborado. La pintura de flores es conviene tener presente que la reconstrucción del simbolismo vegetal es una tarea muy complicada pues, entre otras cosas, es imposible atribuir a las flores un sentido inmutable e independiente del contexto en el que aparecen representadas (José, 2015).

En el proyecto se aborda la significación de las flores desde el lenguaje alegórico, mediante una serie pictórica. “Alegoría” es un término nativo que designa una categoría de

objetos de interés cultural popular contemporáneo que están hechas para ser vividas, apreciadas y consumidas como decía Caballero (1981) “lo alegórico es fuertemente estacional relata situaciones referidas a la mente individual (en los sueños, arte, mística) o colectiva (en los cuentos, arte, folklore, mitos, religiones)” (p.28).

CAPITULO I

SIGNIFICACIÓN, ALEGORÍA Y PINTURA

Lo primero que pensamos cuando una obra artística es creada es lo que pretende contarnos, es decir, en el mensaje que nos quiere transmitir o bien en que los elementos que la componen significan de alguna manera algo que el autor colocó de manera intencional, es ahí que se crea la significación.

La significación como se menciona anteriormente se presenta en todas partes, pero su origen y su significado aún es poco conocido, puesto que la significación es un término poco utilizado actualmente, pero que ha estado presente desde aspectos intelectuales hasta poéticos, en el 1.1 podremos conocer acerca de estos aspectos. Se podría decir que la significación se encuentra en todo momento de nuestra vida, en las actividades que realizamos, ya sea para un fin intelectual, para actividades prácticas como la pintura que es un lenguaje no verbal o bien aparecen igualmente en la poesía, puesto que todo lo anterior tienen en común que son utilizados para expresar.

La significación aparece cuando en la vida tenemos experiencias significativas que se vuelven parte de nuestra historicidad, por ejemplo, experiencias que creamos en nuestro familiar con las personas cercanas en nuestro entorno; A partir de esto le damos significado a algún elemento que formó parte importante en estas experiencias y es mediante la significación que estas pueden ser comunicadas mediante textos, imágenes, poesías.

Como se mencionó anteriormente las experiencias significativas también llamadas memorias significativas forman un papel crucial en la significación, sin embargo, el lenguaje forma parte así mismo de este proceso para formar como se expone en el 1.2, de qué manera el lenguaje y la significación se relaciona. En la pintura la significación surge en la representación de un elemento o varios elementos que como se mencionaba con anterioridad formaron parte fundamental en las experiencias significativas, puesto que estos elementos pueden tener más de un significado, dependiendo de la percepción tanto del autor como del espectador como se explica en el 1.3.

1.1 La significación como concepto

La significación es un recurso que las personas generamos cuando estamos en búsqueda para encontrar significado a lo que vemos o experimentamos, a pesar de no entender cómo suceden nuestras experiencias pasadas en nuestra historia de vida, nos sirven de referente, puesto que los hechos del pasado pueden reconstruirse y representarse. La significación es una construcción humana que parte de experiencias significativas a lo largo de nuestra historia, definido como “significar o significarse”. Sin embargo, es todo un proceso semiótico, la semiótica es un estudio de la comunicación acerca de su uso, creación, transmisión y cómo se interpreta los signos y los sistemas de significación que se aborda desde una comunicación visual.

La significación se origina a partir de tres elementos que conforman el proceso semiótico que son la relación entre el hombre, las cosas y los fenómenos, es decir, entre el hombre, la experiencia subjetiva y la interacción con la sociedad. Depende de dos factores, el primer factor es una convención social en donde se expresa un contenido semántico (significado), el segundo factor es una intención para comunicar algo o un propósito, en otras palabras, nuestra intención comunicativa.

Al ser un medio, la significación en el que se interactúa, la sociedad es, como dice Rincón Castellanos, “una construcción humana colectiva, llevada a cabo por seres que están organizados en comunidades” (2001, p.23). Por lo que se menciona anteriormente, se puede decir que es un producto social que las personas interpretamos de nuestras vivencias, partiendo de nuestro entorno, en la comunidad a la que pertenecemos; La significación se origina a partir de un proceso en el que se toma en cuenta varios aspectos, como se menciona se toma en cuenta en primer lugar nosotros como individuos, seguido del elemento y por último nuestro entorno.

El proceso de las experiencias significativas para generar el significado comienza a partir de la generación de dichas experiencias, es decir, elaboramos una representación que se relacionen con dichas experiencias reales, como dice Sarlo “la narración de la experiencia está unida al cuerpo y a la voz, a una presencia real del sujeto en la escena del pasado. No hay testimonio sin experiencia, pero tampoco hay experiencia sin narración” (2006, p.29).

En este proyecto la narración se manifiesta de manera visual porque se cuenta a través de la creación de una serie de cuadros en donde el elemento significativo principal son las flores, ya que son un elemento presente durante mi historia de vida, que inicia desde la elección de mi nombre.

Existen dos tipos de experiencias significativas, la primera son las experiencias que con respecto a su significado son compuestas y las vivencias significativas que solo lo son gracias al contenido de la representación con que lo significado se nos presenta. La primera nos habla de experiencias que están compuestas por significados importantes, mientras que las segundas experiencias son significativas debido a que le damos un significado por algún elemento significativo.

Al ser un medio, la significación en el que se interactúa, la sociedad es, como dice Rincón Castellanos, “una construcción humana colectiva, llevada a cabo por seres que están organizados en comunidades” (2001, p.23). Por lo que se menciona anteriormente, se puede decir que es un producto social que las personas interpretamos de nuestras vivencias, partiendo de nuestro entorno, en la comunidad a la que pertenecemos; La significación se origina a partir de un proceso en el que se toma en cuenta varios aspectos, como se menciona se toma en cuenta en primer lugar nosotros como individuos, seguido del elemento y por último nuestro entorno.

Para llegar a la creación del significado primero se debe distinguir qué elemento estuvo presente a lo largo de ellas, el proceso sigue cuando se logra distinguir el elemento representativo que se tomó de las experiencias significativas reales que hemos experimentado. Es cuando le otorgamos a los significados el valor de orden, de tiempo y secuencia, por medio de los pensamientos, que es una categoría intelectual.

Para finalizar este proceso de creación del significado tomamos los dos pasos anteriores y se debe tomar en cuenta la sociedad, es decir, el entorno en el que crecemos o creamos dichas experiencias significativas en su reproducción, como dice Cassirer “El sentido y contenido de la percepción misma consiste justamente en el fiel reflejo de las relaciones del mundo exterior” (2003, p.77). Al relacionar los pasos anteriores con nuestra percepción social se revela la visión acerca de nuestra realidad y entorno de esta manera serán comunicadas mediante el resultado que sería la significación.

El entorno en el que nos formamos se integra en este proceso porque sin el entorno percibiríamos las experiencias, pero no recordaremos haberlas experimentado. Se dice que es importante el entorno en el que estas experiencias se desarrollan, porque es gracias a este que las memorias se complementan. Porque el entorno no solo son espacios como la casa o el parque, sino a las variables que influyen de manera especial a cada persona, es decir, todo aquello que nos rodea al desarrollar nuestra vida diaria y que nos permite crear relaciones con las demás personas.

Más que un lugar, el entorno es aquel que ayuda a nuestra concepción de la sociedad y cómo interactuamos con ella, volviendo a las experiencias de cada persona únicas, debido a que todas las personas tenemos un entorno diferente en el que nos desarrollamos, es por eso que la significación también es un proceso único en cada persona y se necesita del entorno para su creación.

El proceso jerárquico de la significación que inicia con la creación de experiencias, seguido del reconocimiento del elemento significativo y finaliza con la relación con el mundo exterior, tiene como resultado al pasar por las tres categorías, la narración visual, que debe tener un estímulo y su objetivo sería el de denotar una realidad extra mental resultado de la unión del significante y del significado.

Cada ser humano es poseedor de un sistema que le permite dar origen a la significación de manera visible, en especial de la significación en las artes, puesto que la significación se relaciona con nuestra interioridad (con nuestras experiencias y entorno) y pasa por un largo proceso interno dando como resultado una narración visual, en las artes visuales se manifiesta mediante las obras artísticas que nuestro cerebro siempre busca relacionar con el autor, con las experiencias del receptor en todo elemento que la conforma.

Como se menciona, la significación para ser creada pasa por un determinado proceso mediante el cual se requiere de la realidad de la persona, pero conservando el origen de donde está salido, que puede ser transformado para crear otra significación; El proceso de la significación puede crear nuevos significados partiendo de las mismas experiencias por lo mismo las expresiones pueden tener el mismo significado sin ser las mismas narraciones.

Debido a lo anterior se conoce el origen de la significación y el proceso por el que se tiene que someter para ser creada, pero su significado es aún más difícil de encontrar, esto se debe a que existen muchas definiciones elaboradas por varios escritores, por ejemplo, la definición del inicio elaborada por el Diccionario de la Real Academia Española es muy corta para describir su verdadero significado, debido a esto se recopiló una serie de distintos significados para llegar a uno que se acerque lo más posible a su definición.

La significación se define como la actividad mediante la cual la experiencia humana es posible y se transforma en un sentido capaz de ser comunicado, es decir, se comunicará no necesariamente con la presencia de interlocutores que intervienen en este proceso o en enunciados plasmados en un texto, sino como condición social de posibilidad, en este caso sería comunicado a través de las artes visuales. La significación posee diversas definiciones acerca de lo que es Díaz, nos dice que “la significación no es meramente el objeto mentado, sino que hace referencia a lo permanente de cada objeto, a la idealidad lógico-transcendental que la funda” (1969, p.43). Lo que nos expone este autor de la significación es que es la referencia de lo que permanece de cada objeto y el suceso importante que lo generó, sin embargo, la significación es un proceso mucho más largo que lo origina.

Rincón Castellanos, por otro lado, nos menciona que “la significación es una construcción humana que nace del proceso sónico permitido por la función simbólica” (2001, p.23). Desde esta perspectiva, la significación se define como un proceso de signos, que se construye por las personas acercándose a cómo se origina, que se lleva a cabo gracias a la creación de imágenes mentales de signos que se representan.

En el Diccionario Filosófico de Recental y Iudin nombra que “la significación de una cosa es lo que esta representa para la práctica social, depende de las funciones que la cosa desempeñe en la actividad de las personas” (2015, p.421). La definición marxista de este diccionario nos menciona que la significación es una construcción que nosotros le damos a una determinada cosa para las actividades humanas compartidas con todos aquellos que se encuentran en nuestro entorno, sin embargo, también menciona que depende de la función que el objeto tenga en nuestra vida, si bien el objeto resultado de la significación tiene que estar relacionado con nuestro entorno y debe relacionarse en cómo esto nos influye diariamente.

Se podría concluir y retomando las tres definiciones anteriores, que la significación puede definirse como el proceso mediante el cual la experiencia humana real es sometida a tres niveles diferentes, el primero es la creación de experiencias, el segundo nivel es el reconocimiento del elemento significativo y el tercero es la relación del elemento con el entorno para finalmente ser comunicado sin la necesidad de un interlocutor mediante una narración visual.

Desde la significación, las personas podemos configurar un orden social que va desde nuestra manera de ser, hacer y de representar el entorno que nos rodea, organizando de esta manera nuestra vida, “Al trasladar las representaciones al mundo externo, van a desempeñar unas funciones de considerable relevancia” (José, 1996, p.32). Así mismo, podemos reconocer los elementos significativos presentes en nuestra vida y cómo lo relacionamos con el mundo exterior para que posteriormente puedan ser comunicados mediante narraciones visuales, como en el arte que se encuentran presentes como narraciones visuales.

La significación y la expresión mantienen una relación, puesto que si renunciamos a la expresión sería como renunciar a la significación, esto se debe a que en para que la significación tenga origen se requiere de actos expresivos, sin embargo, estos actos deben ser aquellos que permanecen y no a los actos actuales llamados vacilaciones, a pesar de ello también se requieren de estas vacilaciones para complementar la significación, ya que son experiencias recientes en nuestro entorno actual que pueden ser utilizadas así mismo para la expresión de la significación.

Para poder comunicar la significación mediante una narración se utiliza el lenguaje, porque a través de este interpretamos la realidad natural o social que se transforma en significación; el lenguaje alegórico es entonces un medio de transformación en el que la significación se comunica mediante una representación que parte del elemento significativo con él se tiene relación para poder ser comunicada, por ejemplo en las artes el lenguaje utilizado para poder dar a conocer la significación es a través de narraciones visuales como bien se mencionaba. En el proyecto el medio de comunicación es mediante la serie de cuadros al óleo.

1.2 La significación y lenguaje alegórico

La significación es un proceso que parte de las experiencias reales (experiencias significativas), que pasa por diversas etapas en donde el entorno también forma parte fundamental en el proceso para llegar a la narración visual como resultado. Para que la significación llegue a ser comunicada, aparece el lenguaje, debido a que hace que el significado se pueda comunicar, puesto que conocemos, pensamos y hablamos del entorno que nos rodea mediante él, en otras palabras, el lenguaje es un medio de comunicación.

El lenguaje es una concepción del mundo porque forma parte importante en la vida por ser un medio en el cual las personas en la sociedad nos podemos comunicar y cada lenguaje utilizado alrededor del mundo es una concepción diferente del mismo; el lenguaje utilizado en el entorno en el que crecemos se le denomina como lenguaje materno que puede ir desde palabras hasta gestos. El lenguaje forma nuestra realidad al ser un medio de comunicación a través del entorno, en donde su importancia surge en la creación de representaciones.

Se puede definir como lenguaje a un sistema de signos y significados que puede ser expresado por medio del sonido o por medio gráfico para comunicarse con los demás o para reflexionar con nosotros mismos. Además, es un acto de creación de la imagen que parte de la realidad que se presenta en el habla humana, esto no quiere decir que los sonidos mismos sean un lenguaje, ya que se necesita que los sonidos tengan un determinado significado para ser tomados como tal. Schaff menciona que “el lenguaje no refleja al ser, por el contrario, crea símbolos y, con ellos, el ser” (1967, p.35). El lenguaje más que un simple medio de comunicación nos ayuda a formarnos como individuos en la sociedad, como menciona el autor, no busca reflejar, sino que forma parte de las personas como individuos.

Los códigos que conforman el lenguaje que adquirimos en la casa se utiliza como medio para concretar nuestro pensamiento al ser el primer lugar en el que el lenguaje se presenta y en donde comienza nuestro aprendizaje sobre este; Se presenta primeramente de manera oral, después de manera gráfica, en esta última categoría se incluyen las prácticas artísticas como el dibujo que al igual que lo otros medios orales son una manera de comunicación. El lenguaje se considera como el creador del mundo porque sin un lenguaje no podríamos formar parte de la sociedad y, por lo tanto, no podríamos sobrevivir, ya que las

personas somos seres sociales y requerimos formar parte de una sociedad para nuestra sobrevivencia.

El lenguaje permite la comunicación entre personas, es una herramienta utilizada para la socialización, se puede decir que es social, puesto que es un sistema de signos utilizado por la sociedad. Ríos Hernández nos menciona que “el lenguaje ha transformado la conciencia humana, porque permite el desarrollo de nuevas formas de pensamiento y adquisición de conocimientos” (2010, p.2). El autor nos menciona como mediante lenguaje se altera la manera en la que los humanos nos conocemos a nosotros mismos para desarrollar un pensamiento y criterio propio para estar presente en nuestra vida.

Es una herramienta mediante la cual interpretamos nuestra realidad, ya sea natural o social, para transformarlo y convertirlo en significación; En primer lugar, el lenguaje se crea a partir de un proceso en donde los signos que lo conforman se expresan mediante lo que conocemos, pensamos y hablamos de la realidad que nos rodea generando conocimiento y transmitiendo la percepción de nuestro entorno para procesarlo y comunicarlo. Brinda las herramientas mediante las cuales las personas podemos comunicar nuestras imágenes generadas a partir de nuestras experiencias, se podría decir que el lenguaje es el encargado de originar las imágenes de nuestra realidad.

Como se ha venido mencionado, el lenguaje es una herramienta utilizada por las personas de nuestro entorno que puede sufrir alteraciones al ser utilizada por todos los individuos que conforman una sociedad, va evolucionando junto con nosotros, esto da como resultados alteraciones en el mismo. Sin embargo, pese a que el lenguaje ha sufrido modificaciones, no se logra alterar por completo, debido a la constante lucha humana por mantener vivas ciertos aspectos del pasado, como lo es lenguaje que se puede notar más en la parte gráfica que es lo que más se conserva, como menciona Castellanos, “la lengua es inmodificable para el individuo, quien lo máximo que puede hacer es proponer innovaciones lingüísticas” (2016, p.7).

Para poder usar el lenguaje se requiere de un emisor y un receptor. El emisor es aquel que maneja varias herramientas mediante las cuales domina los signos para que estos digan lo que está pasando; El receptor es aquel que atiende el discurso emitido por el emisor, es decir, el que interpreta la serie de signos y finalmente le agrega la información extraída por

el entorno. Para poder participar en una conversación que no necesariamente tiene que ser de manera oral, sino también por medio de prácticas artísticas, ambos deben conocer el tema y el contexto en el que se está dando, así mismo se puede conocer la posición emotiva del emisor ante el contenido del discurso, en el arte esto se ha considerado muy importante por mucho tiempo, ya que en realidad lo que estamos llevando a cabo al tratar de encontrarle un significado a las obras es la significación.

El lenguaje tiene como objetivo establecer las relaciones humanas con la sociedad que conforma nuestro entorno, independientemente del lugar en donde nos encontremos, así mismo, entender e identificar los mensajes emitidos por toda persona que emplee el mismo lenguaje temporal, espacial y social; ya que como había mencionado anteriormente el lenguaje puede ir cambiando con el paso del tiempo. Gracias a que el lenguaje permite entender nuestro entorno en el que nos desarrollamos, podemos interpretar nuestra realidad y convertirla en significación, para después comunicar como el proyecto mediante una serie de alegorías.

La alegoría es una imagen dinámica producida por la vía asociativa de la conciencia, en otras palabras, son imágenes formadas a partir de una imagen abstracta partiendo de un objeto con el que se tiene cierta relación, ya sea cultural o imaginada por el autor. Según Lozano Millares, “la alegoría es percibir una relación de conveniencia y disfrutar estéticamente de la relación, gracias también al esfuerzo interpretativo” (1999, p.72). Lozano nos da una definición de alegoría en la que se construye gracias a la interpretación personal de esta y como disfrutamos de la estética, así mismo menciona que la alegoría es percibir una relación de conveniencia en la que inicia esta reflexión entre los conceptos y el pensamiento puro generado por los recuerdos, a la que se le refiere como una relación de conveniencia que es útil para generar y reconstruir mediante las alegorías.

Desde las artes visuales el concepto más acertado sería el de Castro Cavalcanti en donde define las alegorías desde una perspectiva más cercana a la creación artística.

Forma de lenguaje y pensamiento que utiliza imágenes plásticas y visuales para transmitir o capturar sentidos que no alcanzan o ven más allá del intelecto puramente discursivo. Pertenecen al flujo de la experiencia vivida, en la que introduce momentos únicos y memorables. (2011, p.3)

El autor menciona que las alegorías son narraciones visuales creadas para transmitir aquellos aspectos que no logramos expresar mediante otros medios y que van más allá del entendimiento de manera ordenada del razonamiento o bien desde la perspectiva científica; Así mismo, el autor menciona que las alegorías al igual que la significación se crean a partir de los momentos memorables de una persona a lo largo de su vida, ya que estos como se ha mencionado se pueden reconstruir al incluir en estos procesos diversos aspectos que lo complementen.

Las narraciones que sufren una transformación en este caso plásticamente son las alegorías y mediante las cuales se mantiene lo diverso o bien este se multiplica para representarlo sin llegar al tema de manera directa. “A una alegoría se la puede sacar de la interioridad, ubicarla fuera de uno mismo y colocarla, incluso, como estatua en una plaza” (José, 1996, p.112), en otras palabras, las alegorías concretan lo abstracto, el objetivo de estas es llegar al tema de manera indirecta en representación de nuestra interioridad, que transforman lo abstracto de estas para simplificarlo y comunicarlo sin necesidad de narrar las experiencias de manera directa.

Las alegorías son los reflejos presentados por un elemento significativo que posteriormente será utilizado para la creación de imágenes y es por eso que mantienen un clima emotivo, puesto que parten de nuestras experiencias significativas; El clima emotivo puede o no coincidir con las imágenes creadas y esto se debe a que habrá diversas interpretaciones de las mismas, este es el encargado de ayudar a la comprensión de la tensión generada en el origen de la obra, ya que están creadas para expresarse a partir de impulsos internos, llamado de otra forma estos impulsos son las experiencias significativas.

El autor menciona que las alegorías son narraciones visuales producidas para transmitir aquellos aspectos que no logramos expresar mediante otros medios y que van más allá del entendimiento de manera ordenada del razonamiento o bien desde la perspectiva científica; Así mismo el autor menciona que las alegorías al igual que la significación se crean a partir de los momentos memorables de una persona a lo largo de su vida, ya que estos como se ha mencionado se pueden reconstruir al incluir en estos procesos diversos aspectos que lo complementen Las imágenes que corresponde a la vía asociativa que son las más

complejas y que se le agregan más imágenes como si de imanes se tratasen, son lo que podríamos denominar como el origen de las alegorías, como nombra Cassirer “la causación de una imagen se produce siempre de acuerdo con las leyes de la memoria, esto es, que se rige por el hábito y las experiencias pasadas” (2017, p.141).

La significación es el resultado del proceso que se ha mencionado en dónde nace del lenguaje, que es conjunto de signos utilizado para la creación de las relaciones humanas con la sociedad a la que pertenecemos y la significación sucede gracias las memorias significativas, aquellas que transmiten cierto significado en nuestra formación que serán comunicadas por el lenguaje que en este caso sería por medio de las alegorías.

El lenguaje alegórico es un conjunto de signos que parte de la interioridad de aquellas experiencias que dejan huellas para posteriormente crear una imagen dinámica que será comunicada de manera gráfica, como en el proyecto que se comunica en una serie de cuadros pintados al óleo; Una de las características de las alegorías es que son imágenes que se mueven, son imágenes que tienen un proceso que va cambiando y al mismo tiempo va dejando su historia debido a que la alegoría se saca de nuestra interioridad para después ubicarla fuera de nosotros y colocarla, por ejemplo, en textos, pinturas o esculturas.

Relata dichas experiencias significativas para compensar las dificultades que se presenten en la comprensión de la narración de las experiencias. El lenguaje alegórico transforma a las experiencias de tal manera que pueden ser narradas sin ser interpretadas de manera directa; Cuando sufrimos alguna experiencia que no logramos comprender de manera normal, ya que no es posible hacer una descripción concreta, es cuando se crean las alegorías para narrarlo, por ejemplo, cuando se crean dibujos para simplificar algún concepto. El lenguaje alegórico maneja la misma mecánica que los sueños y los ensueños, para la compensación de dichas dificultades, su trabajo consta en facilitar la comprensión de las narraciones en casos donde se presentan ausencias de explicaciones racionales.

La significación es relevante para la creación de las alegorías, ya que es gracias este que se obtiene el elemento significativo que más tarde el lenguaje alegórico transformara en una imagen o en una serie de imágenes. El lenguaje alegórico es fundamental para la significación, puesto que es gracias a este se puede comunicarla mediante imágenes dinámicas que logran transmitir una historia en donde el signo es un elemento fijo, mientras

que la alegoría es dinámica y cambia según lo que se quiera mostrar; Este es el segundo motivo del porqué la significación necesita de la alegoría para que las imágenes al ser comunicadas sean dinámicas, sin embargo, este no es único motivo por el cual ambas están relacionadas.

El resultado de la significación es crear una narrativa visual, mientras que las alegorías son narrativas visuales que muestran una cosa para expresar otra, es ahí donde la significación tiene relación con la misma, puesto que se pasa por un proceso de significación que se mencionaba anteriormente para llegar a la creación de alegorías mediante las cuales se expresa el resultado en combinación de ambos procesos.

Las alegorías se manifiestan como una imagen y esa manifestación va a tener un carácter muy dinámico en el interior de la conciencia, plasmando de esta manera en pinturas, en una forma de lenguaje y pensamiento que hace uso de imágenes plásticas y visuales para transmitir o capturar significados que están por debajo o más allá del intelecto puramente discursivo; llegando así a lo que se definiría como lenguaje alegórico. Como menciona José Caballero, “Al estar más comprometido el sistema emotivo, va a estarlo también todo un conjunto de vivencias” (1996, p.110).

El lenguaje alegórico busca realizar un resumen con los elementos que van a componerlo y su relación con estos elementos para la comprensión de la función de la alegoría y de donde partieron para ser creadas. Mantiene siempre un mismo objetivo que es completar la interpretación, sin embargo, con el paso del tiempo estas interpretaciones pueden cambiar debido a que son procesos internos y las personas cambiamos todos los días.

La significación y el lenguaje alegórico mantienen una relación en la que ambos se podrían definir como comportamientos mentales que en repetidas ocasiones termina plasmado en una producción artística o bien en una movilización del cuerpo hacia el mundo, eso como consecuencia del proceso de percepción-representación, ya que para llegar a ellos se pasa por un proceso de transformación, deformación y traducción. El lenguaje alegórico es así un modo de significación específico, en el que sentido propio de las experiencias significativas pasa a un sentido figurado en donde las experiencias sufren alteraciones y son traducidas en alegorías que junto con los elementos compositivos que la acompañan forman una narración visual; el elemento significativo el cual se usará para la creación de la alegoría

es entonces como una representación de nuestra historia, ya que sale a partir de nuestra interioridad formada a lo largo de nuestra vida y en el entorno en donde fueron creadas.

Esta relación se forma a partir del proceso de la significación, que es mediante este que se conoce el elemento significativo que después se convierte en lenguaje alegórico y que es el medio en el que se comunicara, ya que como se ha mencionado, las alegorías tiene como objetivo completar la interpretación mediante representaciones que no hablan de manera directa las experiencias es por eso que se usa un elemento para ser representadas en un sentido figurativo, un ejemplo sería la representación de la significación mediante alegorías en la pintura.

1.3 La significación en las alegorías y en la pintura

La significación aparece en nuestra vida por primera vez gracias al lenguaje, convirtiéndose en un medio de comunicación de necesidad fundamental por ser seres sociales los cuales requieren de comunicación para su supervivencia, posteriormente tomamos el lenguaje para combinarlo con la constante transformación de nuestra realidad en nuestro entorno para reconstruirlo en significación y en alegorías.

Se menciona anteriormente que la relación entre el lenguaje alegórico y la significación se debe a la necesidad mutua para la existencia de los mismos; La significación requiere del lenguaje alegórico como el lenguaje alegórico requiere del proceso de la significación. La alegoría se convierte en el medio por el cual la significación se representa, por otro lado, la significación lleva a cabo todo el proceso mediante el cual transforma las experiencias y el entorno en el que nos desarrollamos para así encontrar el elemento significativo que será representado y es por medio de él que las alegorías inician su proceso de creación.

Como menciona Rodríguez Romina, “La alegoría y el símbolo eran conceptos que se habían contrapuesto de manera injusta, considerando a la alegoría mera imagen designativa y al símbolo manifestación de una idea” (2013, p.9). El autor hace mención de un punto importante y es la manera injusta en que se ve la alegoría y el símbolo (elemento significativo), esto se debe al desconocimiento acerca de ambos procesos para llegar a

desarrollarse, el elemento significativo debe pasar por un proceso determinado que al igual que el lenguaje alegórico nace de la interioridad de nuestras memorias significativas, para llegar como resultado a la narración visual que es el medio en donde se plasma. Si bien la alegoría no muestra de manera directa, estas memorias crean imágenes más fáciles de entender, ya que este es el objetivo del lenguaje alegórico.

Para que la significación y el lenguaje alegórico lleguen a la pintura primero tiene que salir de nuestra interioridad para después expresarse en toda la complejidad sometiendo las vivencias sensibles a un proceso de descomposición en el cual las partes más valiosas son aquellas que se van quedando para poder formar parte de la imagen que se origina en las alegorías; sin embargo, para reafirmar esta representación se utiliza una operación de signos que se llama significación de esta manera estos signos crearán un lenguaje y elemento principal de esta operación de signos es al que denominamos elemento significativo, que es a partir de él que la alegoría es creada.

El entorno es parte fundamental en este proceso debido a que ayuda a complementar el contexto en el que se desarrollaron dichas memorias, así mismo el entorno forma parte en la creación de identidades de las personas, anteriormente se mencionaba que el entorno nos ayuda a ocasionar una concepción de la sociedad y sin él no recordaremos haberlas experimentado.

El símbolo que se obtiene en el proceso de la significación, también llamado elemento significativo, obtiene valor en sí mismo y poder para operar en el mundo. En este documento el símbolo es la flor, en representación de mi abuela, mi familia y mis experiencias significativas, pero operando de manera indirecta, para la creación de una serie de imágenes presentadas en una serie pictórica al óleo mediante alegorías.

La significación se encuentra ligada al arte al ser utilizado como medio de expresión simbólicamente y puede ser de diversas formas que pueden ir desde una escultura hasta una pintura, volviéndose un aspecto de cómo entendemos la realidad los autores de las mismas. La significación parte de nuestra interioridad que reflejamos en el arte y en donde todas las demás personas pueden ser espectadores de esto, ya que como artistas podemos transformar, distorsionar o recrear las imágenes de nuestro mundo visual, mostrando la individualidad, es

por eso que la significación puede variar, por el hecho de que cada persona tiene sus propias memorias significativas y su mundo visual es diferente.

Las alegorías en el arte se presentan como un conjunto de imágenes que provienen de nuestra imaginación, sueños confusos, alegres, tristes, absurdos o monstruosos, o bien como en la significación de nuestro mundo visual; Es algo que está unido de manera permanente a las personas desde las primeras nociones acerca del lenguaje gestual hasta en la actualidad que no es un privilegio que solo el artista lleva a cabo la diferencia es que él lo transforma en pinturas, esculturas o poemas.

En lo alegórico, como se ha mencionado con anterioridad, se relaciona con lo emotivo, pero es independiente de la representación porque en el arte la alegoría nos sirve como medio de transformación y traducción, por ejemplo, cuando tomamos una memoria significativa y la combinamos con situaciones de nuestra vida cotidiana se obtendrá un conjunto de emociones particulares, propias de esa representación. La alegoría se encuentra presente desde las primeras nociones de comunicación, lo podemos corroborar en los murales prehispánicos y en las esculturas que es en donde antiguamente representaban como ellos miraban su realidad.

La significación y el lenguaje alegórico se encuentran presente desde el inicio en el arte, en donde la significación se caracteriza principalmente por no cambiar y mantener una imagen fija, mientras que la alegoría es todo lo contrario, no es una representación idéntica y exacta de lo que se quiere contar, pierde el significado principal para transformarlo en una imagen más fácil de entender. En otras palabras, “Los objetos se tornan alegóricos porque pierden su significado inicial pero precisamente al perderlo, ese objeto adquiere la capacidad de significar cualquier otra cosa distinta a aquella que significaba en primer lugar” (Romina, 2013, p.8).

Para la creación de ambos se necesita de la interioridad del autor; Para la creación de una obra alegórica se requiere primero de la imagen fija que crea la significación para después transformarlo en una imagen más simple en alegorías y colocando elementos compositivos para crear la narrativa visual que se presentará mediante la pintura.

Se le define pintura, según la RAE, como descripción o representación viva y animada de personas o cosas; la pintura es una de las bellas artes más antiguas encargada de manifestar de manera visual las narraciones producida a partir de nuestra interioridad creada por medio de las formas, colores, líneas, puntos, luz y movimiento. La Historia de la pintura es tan vieja como la humanidad misma, mediante la pintura podemos observar el paso del tiempo, ya que expone la cultura y civilización de cualquier lugar y fase histórica. Un ejemplo es nuestro país México, que muestra el paso de nuestra historia en las diversas pinturas prehispánicas, en los muros de las ruinas y en las esculturas de barro, así como los murales que muestran algunas de las luchas sociales más importantes.

La pintura así mismo tiene un poder comunicativo al ser un sistema sígnico que se va elaborando y haciéndose complejo hasta llegar a un lenguaje fijo, un ejemplo de lenguaje fijo son las alegorías. La pintura se comunica mediante formas, a diferencia del poema que se debe comunicar mediante las palabras, la pintura nace de nuestra interioridad construyendo una figura la cual crea su significación para traer la memoria al mundo físico mediante la representación utilizando como medio un lenguaje fijo en una narración, de esta manera la interpretación de estas memorias significativas es más fácil.

Debido a lo anterior la pintura se puede decir que se relaciona con la significación, aunque por sí misma la pintura ya es significativa, esto se debe a que mediante ella se producen imágenes, es precisamente por eso que se dice significativa y se utiliza en la creación de alegorías. La pintura se puede definir como una rama de las bellas artes mediante la cual se pretende engendrar belleza para esparcir la emotividad de las experiencias significativas a través de ella. Gracias a lo anterior es que podemos generar una conciencia más clara de nuestros recuerdos, vivencias y sueños, concluyendo en que todo arte que reflexiona sobre su esencia individualista termina por crear narraciones visuales, recordando que la significación y la expresión se encuentran relacionados.

Un ejemplo de la pintura significativa es la pintura floral, ya que las flores en la pintura han estado presentes es uno de los temas más amigables en la pintura. “Las flores fueron otro elemento constante porque, al marchitarse pronto, se convertían en imágenes de la brevedad de la existencia” (López Terrada, 2014), dependiendo de su contexto en el que se encuentra las flores pueden representar determinados mensajes como podemos observar,

es por eso que la pintura de las flores se vuelve significativa y se puede originar obras con flores que representan nuestras experiencias significativas.

Las alegorías en la pintura se encuentran presentes debido a que la función de la alegoría es adaptar la narración visual a la mentalidad de la época que está siendo producida; La alegoría es la encargada de traducir la parte significativa de las memorias en imágenes se podría decir que es como una clave del conocimiento, ya que sin ella sería difícil de entender las memorias que han sido procesadas para dar como resultado la significación. Es una imagen fija que representa lo abstracto de las experiencias, pero también esa significación es necesaria, puesto que sin ella no habría que traducir para generar las alegorías.

En la pintura las alegorías se han usado para traducir principalmente tres cosas. La primera fue para traducir la imagen representativa de Dios o bien de las imágenes relacionadas con la iglesia como ángeles, demonios y vírgenes. La segunda es para la historia, las alegorías ayudaron para el desarrollo de una nueva concepción de la historia para expresar la visión que se tenía del mundo cuando la pintura fue creada, es decir, que estaba pasando en el entorno. La tercera es para la traducción de experiencias de lo oprimido, de lo vengativo y de lo frustrado, en otras palabras, esta parte de nuestra interioridad que muestra las memorias negativas que se opone a lo positivo, a la reconciliación y a la plenitud; las alegorías originadas a partir de estas experiencias buscan que el espectador pueda sentir estas mismas emociones de tal manera que entienda de manera más sencilla la narración visual.

Las imágenes que se forman en la pintura se inclinan a trasladar cargas de la conciencia para producir respuestas a estos y para concluir en manifestaciones que se confirman con el llanto o la risa, dependiendo de la pintura que representara las memorias. De esta manera las imágenes sirven como una descarga en donde se plasma aquello que no podemos expresar muchas veces de otra manera y esto se vuelve muy significativo para las alegorías, ya que provoca que la movilización de los sentimientos salga al mundo físico, estas vías de descarga son de suma importancia convirtiéndolo en significativo.

El lenguaje alegórico se dice que es un modo de significación específica que utiliza a la pintura como medio para comunicar mediante imágenes la narración visual que parte de la necesidad de expresión de nuestras experiencias significativas; El lenguaje alegórico tiene un trabajo importante que es hacer posible la traducción donde surgen una serie de imágenes

sin un límite, ya que no hay una mediación y las imágenes surgen a partir de la confrontación, es por eso que las alegorías creadas a partir de este proceso no son representaciones exactas de la realidad, sino que hace referencia sin hablar del tema directamente.

La relación entre la significación, el lenguaje alegórico y la pintura, nace todo a partir de nuestra interioridad y nuestro entorno, es decir, de nuestra individualidad para llegar a la representación y comunicación en imágenes. El objeto significativo que es el resultado del proceso de la significación al pasar a lenguaje alegórico pierde su significado real, adquiriendo la capacidad de significar cualquier otra cosa diferente a su verdadero significado, sin embargo, como se mencionaba anteriormente, la alegoría no solo puede ser una imagen y el objeto puede representar no solo una cosa sino varias, pero una a la vez. Como menciona Rodríguez:

La alegoría no se trataba, como había sido malinterpretada, de una mera técnica de representación unilateral de imágenes, sino muy por el contrario, constituía un modo de escritura que ponía en tensión, en choque, la esencia de la cosa con su propia imagen, y por ende la historia en su totalidad. (2013, p.10)

La pintura utiliza al lenguaje alegórico para darles una visión más allá, en donde se puede modificar y transformar tanto la imagen como el autor desee, para dar, como dice el autor, la esencia de la cosa con su propia imagen; Alegoriza el objeto para crear imágenes pese a que no se muestre de manera directa el objeto mantendrá la esencia del mismo, se pueden sacar varias imágenes, pero no se pueden colocar todas al mismo tiempo, ya que una de las funciones de la alegoría es ayudar a la comprensión.

Las memorias significativas son aquellas que nos dejan huellas, nos permiten volver al pasado donde ocurrieron para después interpretarlas y posteriormente reinterpretarlas. Se convierten en el origen de todo el proceso que se ha mencionado con el objetivo de expresarlas y comunicarlas de manera que estas muestren la individualidad; Para poder reinterpretarlas pasa primero por la significación para determinar el objeto significativo, que seguidamente será alegorizar mediante el lenguaje alegórico, para traducirlo y posteriormente sea comunicado mediante narraciones visuales, es decir en imágenes creadas a partir de la pintura.

La significación se suscita partiendo de tres elementos principales que conforman el proceso semiótico que son la relación entre el hombre, las cosas y los fenómenos, es decir, entre el hombre, la experiencia subjetiva y la interacción con la sociedad. Cuando se habla del hombre se refiere a la creación de las experiencias pasadas y de las existentes en la actualidad, seguidamente se deben distinguir qué elemento estuvo presente en ellas, después de tener el elemento representativo que se toma de las experiencias significativas reales, es cuando le otorgamos a los significados el valor; Para finalizar lo relacionamos con el entorno debido a que sin el entorno percibiríamos las experiencias, pero no recordaremos haberlas experimentado.

Se podría decir entonces que la significación es definida como el proceso mediante el cual la experiencia humana real es sometida a tres niveles diferentes, el primero es la creación de experiencias, el segundo nivel es el reconocimiento del elemento significativo y el tercero es la relación del elemento con el entorno, para finalmente ser comunicado sin la necesidad de un interlocutor mediante una narración visual.

Para poder llegar a la narración primero pasa por un lenguaje fijo en donde el lenguaje es un sistema de signos y significados que puede ser expresado por medio del sonido o por medio gráfico, para comunicarse con los demás o para reflexionar con nosotros mismos; Además es un acto de creación de la imagen que parte de la realidad. El lenguaje tiene como objetivo establecer las relaciones humanas con la sociedad que conforma nuestro entorno, independientemente del lugar en donde nos encontremos.

En este caso el lenguaje fijo que se utiliza es el lenguaje alegórico. Alegoría es el reflejo presentado por un elemento significativo que posteriormente será utilizado para la creación de imágenes, producida por la vía asociativa de la conciencia; Son imágenes formadas a partir de una imagen abstracta partiendo de un objeto con el que se tiene cierta relación. Ahora bien, el lenguaje alegórico que se usa como medio para la traducción de la significación se define como un conjunto de signos que transforman las experiencias de tal manera que pueden ser narradas sin ser interpretadas de manera directa.

La significación y el lenguaje alegórico se relacionan debido a que la primera es fundamental para la creación del lenguaje alegórico, es gracias este que se obtiene el elemento significativo que más tarde el lenguaje alegórico transformara en una imagen o en

una serie de imágenes que no pueden ser presentadas al mismo tiempo, así mismo el lenguaje alegórico es fundamental para la significación, puesto que es gracias a este se puede comunicar en una narración visual.

Debido a lo anterior es que ambos se relacionan con la pintura; Es una de las bellas artes más antiguas que manifiesta de manera visual las narraciones que fueron creadas a partir de nuestra interioridad utilizada como medio para comunicar mediante imágenes la narración visual que parte de la necesidad de expresión de nuestras experiencias significativas que han sido transformadas en alegorías.

La significación, el lenguaje alegórico y la pintura mantienen una relación que nace desde la individualidad de las personas, de nuestras memorias y del entorno en el que nos encontramos, para ser sometidas a un proceso en el que el resultado es una serie de imágenes que nos muestran una narrativa visual, como el ejemplo que se menciona anteriormente de la pintura floral, de cómo pasó de ser usada para fines medicinales a ser un género de pintura en el que se usaba para representar aspectos del entorno del artista y así volverse uno de los géneros con más significación.

CAPITULO II

EL SIGNIFICADO DE LAS FLORES COMO METÁFORA DE MI IDENTIDAD

La significación se encuentra presente al ser un medio de comunicación que puede ser verbal o no, como se mencionaba anteriormente puede ser por medio de imágenes creadas gracias a la pintura. Las imágenes al salir de nuestro sentir y de nuestra historia de vida tendrán un mensaje que comunicar del sentir o pensar y siempre habrá un mensaje para el receptor de forma consciente o inconsciente, a través del significado.

Cada persona pasa por diversas experiencias que los ayudan a forjar su historia de vida y es gracias a esto que crea su propio significado, a lo largo del proceso vamos conociendo de manera inconsciente nuestra identidad; El elemento representativo de dichas experiencias se conoce también a lo largo de este proceso. En este proyecto las metáforas suscitadas parten de mi elemento representativo que son las flores para presentar aspectos de mi identidad.

En 2.1 se aborda como las flores han estado presentes a lo largo de mis experiencias significativas y mi historia de vida convirtiéndose en mi elemento significativo, así mismo como ha influenciado en la formación de mi identidad. En el 2.1.1 se encuentra la historia de mi abuela y como las flores se encuentran presentes a lo largo de su historia de vida, de la misma forma como a influencia su historia en mi identidad.

La pintura como se mencionaba es significativa por sí sola al representar aspectos de la vida de los autores y cómo a través de ella podemos encontrar mensajes escondidos en las pinceladas. En el 2.2 se aborda como la pintura es utilizada como medio para representar reflejos de lo que sucede en el entorno de los artistas por medio de metáforas las cuales se presentan en todo momento de su vida y como se han reflejado en el arte.

En el 2.3 se encuentran los referentes artísticos, algunas obras que han realizado y el estilo que tiene cada uno, por ejemplo, la artista Kelsey Becktt que es reconocida por sus composiciones con flores y cuerpos femeninos en sus ilustraciones; el artista Ambrosius Bosschaert quien fue un gran exponente en el género de la pintura floral por sus composiciones con flores nativas y exóticas, así mismo por su detalle a la hora de pintarlas.

2.1 Mi historia de vida en relación a las flores

Las flores son parte nuestra cultura en general, en México son representaciones de folclor, de la belleza y se asocia con la representación femenina. En las sociedades prehispánicas las flores podían representar desde una cueva que se encuentra debajo de la pirámide del sol como a lo bello de las palabras. En las tradiciones más conocidas también se encuentran presentes, la flor de cempasúchil que se acostumbra durante el día de los muertos para guiar sus almas y la flor de nochebuena que simboliza los buenos deseos.

En la vida diaria por lo menos una vez al día nos encontramos con una flor, ya sea en el jardín de algún vecino, en el semáforo o en celebraciones, inclusive en algunos bordados, sin embargo, para cada persona las flores significan una cosa diferente. La rosa, por ejemplo, para una persona puede significar el amor, mientras que para otra puede significar pérdida. Al estar tan presentes en nuestra vida forman parte de nuestra cultura y por ende su significado va cambiando junto con la sociedad misma, pero cada persona adopta esto a su experiencia.

Las flores en mi vida siempre han estado presentes desde antes de nacer mi abuelita materna, con mis papás decidieron que llevaría nombre de una flor para seguir con la tradición familiar iniciada por mi abuelita, fue así que después de una larga búsqueda en libros de flores encontraron una flor de montaña de colores alegres que les llamó la atención por ser poco conocida en Ocosingo el lugar donde vivía y me llamaron Alhelí, pero para hacerlo más original mi papá lo modifiqué a Alhely.

Nací en el año 2000 el once de julio, dos meses antes de lo esperado para mi llegada, debido a eso desarrollé problemas pulmonares que me han acompañado a lo largo de mi vida. Fui la primera nieta por parte de familia materna y la primera nieta de mi familia paterna, debido a eso fui muy querida por toda mi familia y era lo que llamaba mi abuela materna “la niña de la casa”. Mi infancia la viví entre mis cuatro tíos que estaban solteros, quienes eran mis compañeros de juegos en la casa de mi abuela materna, a quien le digo “Mamá Flor”. En mi memoria tengo hermosas vivencias en mi casa jugando en el jardín lleno de flores y plantas, así como recuerdos tristes por mi enfermedad que me ha detenido a tener una vida normal. A los dos años descubrí una de mis pasiones que son los libros, a los tres años me

sabía de memoria mis cuentos y aparentaba leerlos, un año más tarde aprendí a leer y encontré mi segunda pasión que es pintar.

Después de los cinco años, mis problemas de salud empeoraron y tuve diversos tratamientos, pero no lograban encontrar mi enfermedad. No todo fue malo, también comencé a aprovechar el tiempo en casa pintando en mis libretas de dibujo con mis lápices de colores y por las tardes solía tomar café con Mamá Flor y mi mamá en el patio de la casa rodeada de flores, en especial del tulipán rojo. Cuando cumplí ocho años tomé mi primer curso de pintura durante las vacaciones de verano, en donde descubrí que la pintura no solo podía usarse en papel y pinté mi primera funda de almohada.

Cuando tenía nueve años mi abuelo paterno falleció de manera inesperada y me deprimí por un tiempo porque no lograba entender del todo lo que significaba no volver a ver a esa persona. Meses más tarde mi abuelito paterno a quien llamaba “Papá Enrique” compró un terreno en donde sembró plantas de zarzamora para hacer vino y todas las tardes lo acompañaba a él y Mamá Flor a regar las plantas de zarzamoras y flores que ella había sembrado para adornar el lugar; En ese terreno más tarde ayudé a mi abuelito cosechar las zarzamoras y a realizar su cultivo de hongos, descubriendo en el proceso que las plantas no solo sirven para decorar, sino que pueden curar heridas del alma.

Cuando cursaba el último año de la primaria me cambié a la escuela donde mi papá daba clases, conocí personas y un ambiente más agradable que el de mi escuela anterior, hice cosas que no hubiera hecho de no cambiarme de escuela. La primaria se había hecho para que los hijos de militares que vivían en la zona militar que se encuentra fuera de Ocosingo tuvieran una escuela más cercana de donde estaban, la primaria era tiempo completa por lo cual salíamos a las 4 de la tarde y después de la comida teníamos talleres, recuerdo haber elegido manualidades, pero era mejor dibujando y pintando que elaborando figuras 3D. Ese mismo año gané un concurso de disfraz, entré a la escolta de la escuela, al grupo de danza y obtuve el tercer lugar en las olimpiadas de conocimiento.

Cuando tenía doce años comencé un tratamiento médico que me ayudó a tener una vida más o menos normal con medicamentos y llevando una dieta. Cuando entre a la secundaria la salud de Mamá Flor inicio a deteriorarse, poco a poco fue empeorando y después de ir a la secundaria por las tardes siempre la acompañaba, cuando se sentía un poco

mejor tomábamos café por las tardes en el jardín como cuando era pequeña. En esta etapa ya no continúe pintando porque llevaba otra clase que era la de industria de los alimentos donde hice almíbares, escabeches, embutidos y mermeladas, además en la clase de danza la profesora nos dejaba de tarea organizar presentaciones de bailes semanales y realizaba las coreografías que presentamos cada semana. Un año más tarde la salud de Mamá Flor empeoró y muchos aspectos de mi vida cambiaron porque mi familia y yo centramos nuestra atención en ella.

El catorce de febrero del 2014 Mamá Flor fallece luego de una larga lucha con su enfermedad enfrentándome a un episodio depresivo fuerte. Después de ese día pasaba todas las tardes que regresaba de la escuela sentada en el jardín por horas, recordando sus pláticas y cuidando de sus flores, ya que el jardín parecía haber perdido cierta alegría que ella le daba. En ese tiempo las flores se volvieron parte importante para mí porque no solo significaban una tradición, también simbolizaba el amor que ella me había dado en el tiempo que compartimos juntas y los recuerdos que construimos mientras crecía a su lado.

Luego de un tiempo decidí estudiar Ingeniería Forestal para poder hacer un vivero especial de flores en donde estuvieran diversas especies florales como las que solíamos visitar algunos fines de semana a unas horas de Ocosingo con papá Enrique. Cuando inicié la preparatoria me inscribí en una preparatoria técnica agropecuaria en donde hay varias opciones de técnicos, pero debido a la carrera que había elegido tuve que entrar al técnico agropecuario. Seis meses después de comenzar clases tuve una recaída grave debido al trabajo de campo que estaba realizando, seguido de una serie de estudios, mi doctor me prohibió médicamente que estudiara la carrera que había elegido porque mis pulmones no aguantarían y debía cambiarme de técnico en la preparatoria.

Debido al diagnóstico del doctor, mis papás y yo decidimos hablar con la preparatoria para cambiarme de técnico con una constancia médica, pero la institución no accedió, decidí entonces seguir adelante en el técnico en el que estaba y en las prácticas de campo mientras comenzaba la búsqueda de la carrera que estudiaría; Recuerdo que en una de las prácticas salimos de excursión a un invernadero de orquídeas y anturios llenándome de nostalgia porque no podría cumplir mi sueño de tener un invernadero. En esta etapa comienza mi

obsesión por tomar fotos de las diversas especies florales que me topaba ya fuera en las calles, casas o en el jardín de mi casa.

Medio año más tarde encontré la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, al principio quería estudiar una carrera relacionada con las ciencias, estaba decidiendo entre Licenciatura en Biología y Licenciatura en ciencia y tecnología de los Alimentos, al mismo tiempo me llamó la atención la carrera de Artes visuales en donde se veía un grupo de alumnos pintando. Después de analizarlo llegué a la conclusión de que siempre me había gustado dibujar y pintar, decidí entonces entrar a la carrera de Artes. Al principio mis papás no estaban del todo acuerdo con la elección que había hecho y recordé una frase que Mamá Flor me había dicho “nunca estarás sola porque yo siempre estaré contigo en lo que decidas sin importar que no estén de acuerdo, iré contigo siempre en tu corazón”.

En el último año de preparatoria entre al área de ciencias sociales y filosofía, que era el área correspondiente para la carrera que decidí estudiar, pero también fue el año más difícil, ya que tenía que estudiar para los exámenes de admisión de la universidad, ir a la escuela; en donde aparte de tener las clases normales trabajamos en el invernadero muchas veces durante medio día y al mismo tiempo ir por las tardes al invernadero donde estábamos cosechando pepino y tomate para después venderlo. Durante seis meses seguidos mi único descanso era sentarme en el jardín de Mamá a realizar la tarea que me habían dejado o leer algún libro mientras diversas flores me rodeaban y me recordaban a ella.

Durante los meses que siguieron antes de viajar para hacer los exámenes de admisión de la universidad, deje flores en la tumba de Mamá Flor para decirle que me esforzaría en pasar por ella y porque quería cumplir mi meta. Al entrar por primera vez a la universidad supe que quería permanecer ahí, más tarde subieron los resultados y me enteré de que sí había quedado. Después de mi graduación de la preparatoria me pinté mi cabello morado como el color de la flor Alelí y comencé la mudanza a Tuxtla, donde resido actualmente. Al llegar a una ciudad nueva pude comenzar una nueva etapa donde las flores más que tenerlas físicamente las llevo conmigo en mi corazón junto con los recuerdos de Mamá Flor y Papá Enrique.

Las flores más que ser una decoración a lo largo de mi vida son el símbolo de amor que mi abuelita a quien llamó Mamá Flor, me regalo para recordarla y recordar todo lo que

me enseñó durante el tiempo que compartimos, mi abuelito a quien nombró Papá Enrique me regalo mi pasión por la fotografía y el dibujo. Es por eso que hoy en día sigo fotografiando, dibujo y pinto flores, ambos me enseñaron que las plantas pueden ser un buen refugio cuando lo necesites y siempre son un buen recordatorio del amor que nos une más allá de la muerte.

2.1.1 Mamá Flor y su historia florida



Fig. 1 Orquídea, autoría propia

Flor de María nació el trece de marzo de 1951 en la ciudad de Ocosingo, Chiapas. Nombrada así por su madre, quien había decidido ponerle ese nombre por ser un nombre común en la época, más adelante ella decidió transformarlo en algo más significativo al ser amante de las flores, siempre buscaba estar rodeada de ellas, eran su refugio del mundo exterior, volviendo su nombre parte de su personalidad y su vida.

Desde temprana edad se enfrentó a diversas adversidades debido al desprecio de su propia madre porque después de su nacimiento, su mamá quien se llamaba Esperanza, sufría como consecuencia por su engaño a su esposo. Flor también sufrió discriminación por parte de la familia de su padrastro, quienes eran racistas y no la querían por el color de su piel, ya que sus medios hermanos eran de piel clara y ojos verdes, todo lo contrario, a ella, quien tenía piel morena y ojos marrones. Como menciona Dalia, hija de Flor, «*La familia de Don Jorge Ordóñez y él no la querían, por el color de su piel, porque mamá era morena y ellos eran una familia racista*» (Jiménez, 2022).

Cuando tenía cinco años su madre y su padrastro se separaron porque su padrastro tenía otra familia con una mujer que vivía en Ocosingo. Su madre decidió entonces que se mudaría de vivienda de la hacienda donde estaban al pueblo de Ocosingo hasta que cumple diez años, es enviada a una casa de depósito para señoritas; Las casas de depósito eran donde preparaban a señoritas para realizar bien las tareas domésticas y oficios para prepararlas antes de encontrarles un esposo. Estando en esa casa conoció al que sería su esposo y padre de sus hijos llamado Enrique, él se dedicaba a repartir leche en el pueblo porque trabajaba en el

rancho de sus tíos quienes lo habían criado. En los eventos que se llevaban a cabo en el parque había visto una vez a Flor entre la gente y se enamoró a primera vista, poco tiempo después la volvió a ver al entregar leche en el depósito donde ella vivía.

Un año más tarde, cuando su mamá y los dueños del depósito habían conversado con un señor que estaba interesado en ella para que fuera pareja de su hijo, Flor y Enrique se pusieron de acuerdo para escaparse al rancho donde él trabajaba, había construido una casa dentro de los terrenos de este, marcando el inicio de su vida en pareja. Un año más tarde de su llegada al rancho, tuvieron a su primera hija, a quien le puso por nombre Dalia, que era una de las flores que más le gustaban. A partir de ese momento decidió que cada hija que tuviera le pondría un nombre de flor, con la esperanza de que algún día, cuando sus hijos tuvieran hijas, les nombraría con nombres de flores y mantener vivo siempre el jardín.

Ambos decidieron trabajar para darle a su hija y sus futuros hijos una vida que ellos no habían tenido, no solo económicamente, sino también crearon una familia con amor. Enrique se dedicaba a trabajar en el rancho a cargo del ganado y Flor se dedicaba a criar animales para venderlos, ambos generaban ingreso en la casa para mantener un buen estilo de vida, de esta manera mantuvieron su hogar a flote. Tres años más tarde tuvieron su segundo hijo, al que llamaron Alberto en honor a un tío de Enrique que los había ayudado. En su hogar no solo tenían animales, también estaba lleno de árboles frutales, flores y ambos niños se divertían corriendo en todo el rancho.

Después del nacimiento de su segundo hijo, ambos decidieron comprar un terreno en el pueblo en donde construyeron una casa grande, para que sus hijos tuvieran un hogar donde crecer y no estar de un lugar a otro como ambos. Dos años más tarde tuvieron a su tercera hija a quien llamó Rosaura en honor a la mamá de Flor y por la flor Rosa una de sus favoritas, su casa también ya estaba casi terminada para que su familia pudiera mudarse justo a tiempo para que su hija mayor pudiera asistir a la primaria del pueblo. Como menciona su hija Rosaura, «*Construyó su casa pensando en que sus hijos algún día iban a crecer, iban a necesitar ir a la escuela y necesitaban un sitio fijo donde llegar*» (Jiménez, 2022). Un año después Enrique fue acusado falsamente de robar ganado del rancho de su tío, fue entonces que decidieron mudarse al pueblo, para empezar una nueva vida junto con su familia, para entonces Flor estaba embarazada de su cuarto hijo.

Su hija mayor comenzó a estudiar la primaria, tuvieron a su cuarto hijo, al que llamaron Enrique, igual que su papá, decidieron que sería su último hijo y se concentraron en salir adelante por su familia. Enrique trabajaba en la carretera que estaban haciendo en el pueblo, mientras que Flor criaba y vendía animales al mismo tiempo que se dedicaba a su nuevo hogar. En su nueva casa Flor la llenó de árboles frutales como mango, limón, lima y flores de diversas especies que amaba cuidar para que su hogar siempre se viera alegre y colorido.

Dos años más tarde, luego de embarazarse de su quinto hijo, sufre un intento de aborto al quinto mes, pero él bebe, logra salir vivo a pesar de las pocas esperanzas de vida que le daban, debido al tiempo de gestación que tenía, lo llamo Leonardo en honor a la flor nardo. Este suceso la marcó como madre y se volvió más protectora con sus hijos porque no deseaba volver a experimentar el dolor de perderlos. Después de mucho sufrimiento por sacar adelante a su hijo, se entera de su sexto embarazo que la tomó por sorpresa y llega su última hija, a quien llamo Azalea, como una flor que le gustaba mucho ver en su jardín por la forma de sus pétalos.

Enrique entra a trabajar al IMSS con una base de chofer, poco tiempo después la clínica abre en el pueblo y con ella se abren espacios de trabajo entre los cuales estaba el de dietista, Enrique al comentarle a Flor deciden que ella trabajaría como dietista. Flor entra a trabajar al IMSS como dietista encargándose de ver que se le daría de comer a los enfermos en el hospital, trabajó durante un periodo corto de tiempo, ya que su hija más pequeña Azalea se enfermaba mucho y no quería descuidar a sus hijos decidiendo así centrarse únicamente en cuidar de su hogar y de sus seis hijos.

Durante seis años se dedicó a cuidar únicamente de sus hijos y ver que crecieran lo mejor posible en un ambiente tranquilo y lleno de amor, aunque Enrique permanecía fuera por su trabajo, cada que llegaba procuraban llevar juntos de paseo a sus hijos para pasar tiempo en familia. Visitaba a su mamá cada que podía, sin embargo, la actitud que su mamá tenía con ella nunca cambio, siempre le tuvo cierto desprecio y hasta sus hijos se daban cuenta de la diferencia de trato que tenía su abuela con su mamá ya que nunca la trato con amor. Una de las testigos es su hija Azalea, quien señala *«Siempre fue muy grosera con mamá a*

pesar de que ella la venía a ver, no la trataba igual que sus otras dos hijas, yo sí me daba cuenta, pero era su mamá y quería seguir visitándola» (Jiménez, 2022).

A lo largo de ese tiempo también se dedicó a criar a sus animales y recolectar las frutas de sus árboles que había sembrado desde un inicio en su casa para después venderlos con sus vecinos o amigos, en el jardín había árboles de limón, naranja, lima, mango, nance y guanábana. Los árboles frutales como las flores de su jardín siempre estaban verdes y floreciendo, en el piso del jardín siempre se recogía fruta que caían de los árboles, entre los mismos también se escuchaban las risas de sus hijos que jugaban toda la tarde después de llegar de la escuela.

Los niños vecinos escuchaban como los hijos de Flor se divertían en su casa y solían pedir permiso para ir a jugar con ellos, sus papás les daban permiso a sus hijos porque era un lugar seguro en donde los niños se divertían y comen sanamente, porque en vez de consumir comida chatarra comían la fruta de los árboles. Por eso la casa de Flor siempre se mantenía llena de vida no solo las plantas crecían felices también las personas que vivían dentro, ella se aseguró de dar todo el amor que no recibió por parte de su madre para tener un buen hogar. Su hija Azalea testificó *«Recuerdo que estábamos en la casa corriendo, todo mundo nos veía, los vecinos y amigos de mamá llegaban a dejar los niños ahí» (Jiménez, 2022).* Su hija Rosaura también comentó *«Ella estaba encantada de que su casa siempre estuviera llena de tanta vida con los niños, yo llegué a ver hasta como 10 niños aproximadamente entre tus tíos» (Jiménez, 2022).*

Después de que su hija Azalea, la más pequeña, entrara a la primaria, Flor, comenzó a cuidar de niños ajenos en algunas ocasiones solo por algunas noches o durante el día, a mujeres que trabajaban para sacar adelante a su familia. Uno de los casos fue una sobrina de Flor que le dejaba a su bebe durante la semana porque mantenía dos trabajos y solo pasaba los fines de semana con su niña, Flor cuidó del bebe de esa forma durante tres años, hasta que la situación de su sobrina mejoró y pudo hacerse cargo por completo de su niña. En ese mismo periodo sus hijos comienzan sus participaciones escolares en los grupos de danza y deporte, a pesar de no tener la economía



Fig. 2 Aquilegia, autoría propia

tan estable nunca les dijo a sus hijos que no podían participar y siempre les mostró apoyo para cumplir sus sueños.

Poco tiempo después se entera de que sufre de Diabetes comenzando su lucha con la enfermedad, mientras que vive al mismo tiempo la desilusión de que su hija mayor se escapara con su pareja, que actualmente es su esposo. Fue una de las etapas más difíciles, el afrontar que debía cuidar más de sí misma para poder vivir mucho tiempo con su familia y al mismo tiempo afrontar la desilusión por las malas decisiones que tomó su hija, quien había apoyado en todo momento para darle una buena vida. En esta etapa Enrique se vuelve más estricto con sus dos hijas menores para que no vuelva a ocurrir lo mismo que paso con su hija mayor, mientras que Flor intenta que sus hijos no sientan la ausencia de su hermana.

Cuando sus hijos crecen, los desacuerdos por las diferencias de carácter, ya que sus dos hijos hombres mayores eran de un carácter fuerte y despreocupado, mientras que el menor era tranquilo y ordenado. A pesar de no tener el mejor comportamiento, nunca tuvo detalles con el desempeño académico de sus hijos, todos mantenían un buen promedio, era una madre orgullosa de sus hijos que prometían tener una vida mejor a la que ella y su esposo habían tenido. Sus hijas, además de mantener buen promedio, ambas estaban en actividades recreativas como danza folclórica y deportes.

Al pasar unos años, en 1999, su tercera hija, Rosaura, se casa con un maestro que era su compañero de trabajo en la comunidad, donde ambos daban clase, ella en el kínder y él en la primaria. Su hijo mayor Alberto estaba trabajando fuera del estado, Enrique su cuarto hijo estaba trabajando en una comunidad cercana, su hija mayor Dalia estaban esperando su primer bebe y sus dos hijos menores estudiando. Flor en ese entonces estaba en su hogar y cada mañana le gustaba ir a comprar sus alimentos en el mercado de Ocosingo para que a la hora de comida toda su familia se reuniera a contar cómo había sido su día, también ya mantenía un tratamiento para su enfermedad que había avanzado con el paso de los años, pero se mantenía fuerte para su familia.

Meses más adelante, su hija Rosaura da a luz a su primera nieta, quien siguió con la tradición de nombrarla como una flor y es llamada Alhely como una flor de montaña, una semana más tarde llega su segunda nieta, pero por decisión de su hija Dalia y su yerno no seguiría con la tradición y la llamaron como a una actriz Arlethe. Flor estaba emocionada

con la nueva etapa por la que estaba atravesando, disfrutando de su nuevo papel como abuela de dos niñas a quien les dio todo su amor como le fue posible, dejando una huella importante en ellas como lo había hecho con sus hijos. El jardín que había creado con el paso del tiempo cada día estaba más completo y con vida renovada, marcando el inicio de un nuevo comienzo en su vida.

Tres años más tarde Flor estaba conociendo a quinto nieto, sus hijos le estaban haciendo uno de los regalos más grandes al convertirla en abuela, siendo una de sus mejores motivaciones para seguir adelante y enfrentar a su enfermedad que había empeorado para llegar a conocer el resto de nietos que vendrían. Cuando tenía oportunidad realizaba comidas familiares con la intención de ver junto con su esposo como su familia iba creciendo poco a poco y todo el esfuerzo y lo que habían sufrido estaba rindiendo frutos.

Cinco años adelante, en el año 2008 se entera de que sufre de una rara condición en donde su corazón es más grande de lo normal y se puede complicar con la diabetes, decide someterse a un nuevo tratamiento en donde también se atenderá el problema de su corazón. Enrique decide comprar un terreno en donde Flor pudiera distraerse para no pensar en su estado de salud y sembrara plantas para crear un espacio en donde sus nietos e hijos llegarán a jugar o pasar el rato en familia. Ese mismo año nace su séptimo nieto, quien es el primer hijo de Azalea, su hija más pequeña, a quien llamó Ángel en honor a su abuelo.

En el año 2010 el terreno que habían comprado estaba lleno de plantas frutales y flores, convirtiéndose en un espacio de reunión familiar en donde los fines de semana se juntaban sus hijos y nietos a convivir todos en lo que llamaban “La cabañita”. Flor recordó lo que se sentía tener niños corriendo por todos lados, como cuando sus hijos apenas eran unos niños y se reunían con sus vecinos durante las tardes a jugar en el patio de su casa. Sin embargo, su enfermedad parecía no mejorar como ella deseaba, pero sus nietos e hijos la motivaban a no rendirse y seguir luchando. Su nieta Arlethe menciona «*Siempre nos hizo sentir bien y amados, fue una gran abuela, inclusive se podría decir que fue una mamá más que una abuela*» (Román, 2022).



Fig. 3 Jacinto, autoría propia

En el verano del 2012 deciden realizar un viaje familiar a Zamora Pico de Oro donde reside uno de sus nietos, el motivo del viaje fue la graduación del preescolar del niño, además deciden realizar este viaje para animarla y reunirse como hace un tiempo no lo hacían. Fue un viaje memorable para ella y su familia, conocieron el río del lugar, vieron diversas plantas exóticas que son raras de ver en Ocosingo como la flor que conocen como “Cresta de Gallo”, de regreso a Ocosingo decidieron hacer paradas para ver los lagos de Montebello, donde se tomó la última foto con su esposo y como fondo se logra ver uno de los lagos. Ese viaje fue el último que pudo hacer, su enfermedad empeoró de tal manera que le impidió hacer muchas cosas dentro de estas, salir a pasear como solían hacerlo.

Un año más tarde, en Julio del 2013, su esposo Enrique y su hija Rosa deciden llevarla con un especialista, viajando a Tuxtla donde reciben muy malas noticias de su salud, su enfermedad estaba muy avanzada y su corazón estaba severamente afectado al igual que el hígado y pulmones. Después de que el doctor les explicara a los tres que ya no había tratamiento que pudiera ayudarla y la desahucia, su hija menor, quien también la acompañó al doctor, decide mudarse a Ocosingo con ella para apoyarla en este terrible momento. Sin embargo, nunca dejó que su enfermedad venciera su sonrisa, como destaca su nieta Raquel, *«Mamá no dejó nunca que notáramos que estaba enferma, pienso que para ella nuestra felicidad era más importante que su enfermedad»* (Flores, 2022).

A finales del mismo año se la pasaba más tiempo en casa, cuando solía sentirse medianamente bien salía a su jardín a disfrutar de la compañía de sus flores. Cuando amigos, familiares, personas que había ayudado e inclusive personas de diferentes iglesias, llegaban a orar por su salud o platicar con ella, siempre los recibió a todos con alegría, le gustaba ver qué gente sin importar las creencias o las diferencias sociales llegaban a verla para darle ánimos y preguntar acerca de su salud. El amor que Flor había repartido y su buen corazón hacía que todo aquel que fuera cercano a ella o simplemente la conociera deseara su mejoría y pronta recuperación.

En el año 2014 el dos de febrero Flor sufre una recaída considerable en su salud, sus hijos preocupados la llevaron de emergencia a San Cristóbal donde la doctora que la atendió les dice que solo le daba un periodo de máximo de quince días, en Ocosingo sus hijos preocupados y con el corazón roto se despiden de ella, Flor jamás perdió su alegría y hablo con toda su familia para despedirse. El 14 de febrero del 2014, Flor muere en su casa rodeada de sus hijos y nietos a las 6:30 de la tarde por un infarto.

2.2 Pintura floral como metáfora

La pintura como se mencionaba anteriormente se puede definir como una rama de las bellas artes, mediante la cual se pretende engendrar belleza para esparcir la emotividad de las experiencias significativas en nuestra historia de vida y al igual que ella ha sufrido modificaciones con el paso del tiempo. Un ejemplo son las pinturas rupestres y las renacentistas, a pesar de ser pinturas las técnicas y los resultados son completamente diferentes entre sí.

Presente de diferentes formas debido a la diversidad de técnicas y medios utilizados la pintura, se ha mostrado como un registro de imágenes que muestran el paso de las personas en las diferentes épocas de la vida del autor, demostrando que la pintura como se mencionaba en el capítulo anterior nace de nuestra interioridad construyendo una figura la cual crea su significación para traer la memoria al mundo físico.



Fig.4 Los hermanos Van Eyck

Dentro de las diversas técnicas de las pinturas, la pintura al óleo se ha destacado en la historia. La pintura al óleo es una de las técnicas más utilizada que fue reconocida gracias a su popularidad en la época del renacimiento, supliendo a la pintura de murales (al fresco y al temple) por la pintura al caballete (óleo), aunque su creación sigue siendo un misterio;

Tradicionalmente se pensaba que se había creado en la edad media, actualmente se cree que fue creada mucho antes y no por los hermanos Van Eyck como se sabía. El óleo es el resultado de la combinación de un pigmento con un aglutinante

y aceite vegetal, dicha combinación fue mucho más popular en la edad media, en donde los hermanos Van Eyck fueron los encargados de extenderlos entre los pintores porque el óleo se mezclaba con mayor facilidad que el temple.

La pintura al óleo ha estado presente en diversos estilos y corrientes pictóricas a lo largo de la historia del arte, desde el arte medieval hasta el arte impresionista. Al tener un poder comunicativo, la pintura nos muestra la evolución tanto del arte como de la sociedad misma, a pesar de que el óleo se sigue utilizando, actualmente muchas cosas han cambiado, pero su versatilidad es lo que más destaca y es el motivo por el cual sigue siendo una de las técnicas más utilizadas. En el siglo XV incrementa su popularidad con la aparición del primer tubo moderno confeccionado, Sin embargo, es el siglo XX en el impresionismo que el óleo se toma como un medio para expresar la búsqueda de la libertad del artista y al mismo tiempo una de las técnicas más importantes en la historia del arte; dentro de esta búsqueda aparece la pintura floral como un tema autónomo de la pintura.

Las flores en el arte son un tema recurrente que inspiró a diversos artistas a lo largo de la historia, pero el poco valor que ha tenido la pintura floral ha creado el desconocimiento acerca de ella en la historia del arte. Los primeros registros realizados surgen en siglo XV a.c en la tumba de Tutmosis, donde se encuentra un libro con 275 especies florales en piedra estos registros fueron realizados con fines medicinales, más adelante en la Edad media en la pintura comienzan aparecer muestras de la naturaleza en las obras, como flores y hojas. Según López Lage (2014) “en la pintura artística se empieza a vislumbrar cierto rigor con la naturaleza, los hermanos Van Eyck en Flandes pintaron su Gran retablo de Gante, que incluye iris y lirios” (p.6).

En el siglo XVI es cuando la pintura floral aparece como se había mencionado como tema autónoma en la pintura y gracias a las expediciones en otros países es que nuevas especies de flores y plantas se convierten en la inspiración de los artistas de la época; Teniendo como resultado que las pinturas fueran cada vez más detalladas con el cuidadoso modelado con capas ligeras transparentes para conseguir las diversas texturas, iluminación y color de las especies florales, de esta manera las plantas ornamentales comienzan a tener más protagonismo dentro de la pintura y dejan de ser parte de la decoración.

La naturaleza por sí misma comienza a tener un papel principal en la pintura durante el periodo del romanticismo ya fuera muerta o viva. Las flores en especial se convierten en el ideal de la belleza dejando de ser utilizadas como refuerzo de las ideologías de la iglesia católica, para convertirse en una forma de reconciliación entre el ser humano y la naturaleza. Un ejemplo fue el artista holandés Ambrosius Bosschaert el viejo, quien fue uno de los pioneros en la pintura floral holandesa.

Las flores toman gran importancia no solo en la pintura, ya que se empieza a utilizar como medio para transmitir mensajes, volviéndose uno de los lenguajes más utilizados de la época, debido a que cada flor, dependiendo su especie, color y forma, tiene un significado. Al regalar una flor siempre venía acompañado con un mensaje particular, fue así que se convirtió en un método de comunicación que se olvidaba de las palabras para centrarse en los sentimientos que se deseaban transmitir.

En la pintura, como menciona López Terrada (2014) “los contenidos científicos y religiosos que determinaron la simbología de la pintura de flores en sus orígenes fueron diluyéndose conforme avanzaba el siglo”. Al separarse de los contenidos religiosos y científicos, la pintura floral se va transformando y se va convirtiendo más simbólica, debido al lenguaje de las flores o florigráfica que estaba surgiendo al mismo tiempo, extendiéndose por Europa hasta llegar a América. Aunque en México en el inicio de las sociedades prehispánicas las flores presentes en el arte rupestre o esculturas eran símbolo de respeto y preocupación por el bienestar de los dioses, más adelante en el clásico se encuentra la flor tetra pétala que simboliza los lugares sagrados y ciudades.

En el siglo XVII también se considera la edad de oro de la ilustración botánica, gracias a las expediciones realizadas con fines médicos y científicos, las ilustraciones botánicas ganan una gran popularidad, los artistas acompañaban a los científicos botánicos en las expediciones para elaborar registros gráficos de las especies que iban encontrando, estos registros después eran expuestos en folletos o libros. Joseph Banks y Pierre Joseph Redouté, son dos ejemplos de artistas apasionados de la



Fig. 5 A Bouquet of Flowers with Insects, Redouté J.

botánica, que adquirieron bastante conocimiento floral y es gracias a ellos que se conoce un poco de la historia.

En el impresionismo las flores dejan de ser parte de un estudio científico como en las ilustraciones botánicas, para representar su pensamiento, personalidad y forma de ver la vida, dándole a la pintura floral un nuevo significado. Artistas como Édouard Manet destacan en este género sobre todo en los tres últimos años de vida del artista, donde se dedicó a pintar bodegones de flores y naturaleza muerta, en los cuales se muestra el delicado estado de salud. Otros artistas como Vincent Van Gogh y Claude Monet, realizaron obras con flores durante este periodo, en donde destaca la obra “Los girasoles” de Van Gogh y “lirios de agua” de Monet, esta última como muestra de su pasión por las flores.

En el modernismo la pintura floral, al igual que los demás géneros, cambia según la visión del artista, podían representar estados de ánimo del artista o bien solo representaba la pasión por las diversas especies florales, así mismo, las flores podían ser solo ejercicios debido a su gran variedad de especies, formas y colores, como en el caso de Matisse quien decía que las flores eran las mejores lecciones en composición de color y eran un deleite de la vista. Georgia O'Keeffe, artista de gran importancia en la pintura floral modernista, quien basó su obra en la percepción que ella tenía de las flores que fotografiaba su esposo, haciendo que hasta la flor más pequeña pudiera ser vista.

Los naturalismos de las flores en el arte contemporáneo son vistas ya no como reflejos



Fig.6 Puppy, Koons J.

de la interioridad de los artistas, si no, como ideales al igual que el caso de Piet Mondrian, quien en su obra busca mostrar la belleza de las flores, pero desde su estructura y no desde su visión acerca de ellas. Las flores no solo se encuentran presentes en un solo estilo pictórico como el abstracto o como en el Pop Art de Andy Warhol, también se encuentran presentes en el performance actual, algunos se pueden

visualizar en espacios públicos en instalaciones elaborados con flores reales, por ejemplo, la escultura canina titulada “Puppy” que fue el debut del artista Jeff Koons en el año 1992.

Como podemos visibilizar, las flores han dejado huellas a lo largo de la historia del arte, mostrando a través de ella los cambios de la sociedad misma y la belleza innegable de las flores, volviéndose musas en muchas obras de varios artistas a lo largo del tiempo hasta nuestra actualidad, no solo por su diversidad de formas o colores, sino por el significado que iban adquiriendo para cada artista.

En la pintura floral se utiliza como metáfora, en especial en el romanticismo e impresionismo. Las metáforas en el arte evocan cierto sentimiento o pensamiento en quien es testigo de la obra, pueden ser obvias o abstractas dependiendo de cómo el artista quiere expresar sus sentimientos o experiencias, estas expresiones se dan sobre todo en los estados más emotivos. Como podemos observar en el romanticismo, la pintura floral se usó como medio de expresión, en los que se comunicaban sentimientos a través de las flores, cada especie floral significaba un mensaje e inclusive una rosa roja no significaba lo mismo que una rosa amarilla.

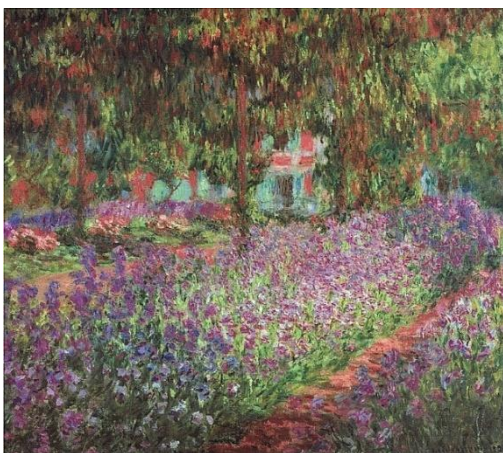


Fig. 7 El jardín del artista en Giverny, Monet

En el impresionismo, la pintura floral también utiliza metáforas para la expresión de la identidad del artista. Las metáforas en la pintura agregan un significado más profundo, que puede tomar más de una manera, lo que ocurrió en el impresionismo, ya que cada obra formaba parte del interior del artista, es decir, expresaban en su obra su forma de ver la vida a través de las flores, como menciona Angus y Kendra “un ramo de flores tiene más de la intimidad de un retrato de pequeño formato que de la magnificencia de un paisaje.” (2019, p.5). En estas obras podemos apreciar lo que el artista sentía en su vida cotidiana, a través de las especies florales presentes en su vida, aunque esto no solo aplica con las flores porque utilizaban cualquier objeto de su vida diaria en su obra.

La metáfora permite la manifestación de las ideas, sentimientos y vivencias, es por eso que los artistas, por medio de la pintura floral, utilizan este medio para expresar el interior de los artistas desde la expresión no verbal, es decir, por medio de imágenes. A lo largo de la historia de la pintura floral, los artistas han creado obras basándose en su contexto social,

comenzaron como refuerzo de la ideología religiosa, después fue utilizado cómo medio de expresión de sentimientos, más tarde como medio de apoyo gráfico en la medicina herbolaria, también como representación de la identidad de su autor, posteriormente como el ideal y para finalizar la pintura floral expresa la belleza de las mismas. Su historia nos muestra como algo tan aparentemente simple como una flor, puede ser el reflejo de nuestra historia.

2.3 Otros referentes artísticos

a) Kelsey Beck



Fig. 8 Kelsey Beck

La originalidad de cada uno de sus personajes y composiciones creadas a partir de sus vivencias, la convierte en una de mis referentes en mi proceso creativo, en donde cada pieza que crea muestra su propia personalidad, en mi obra es preciso lo que busco mostrar a través de la misma, mi interioridad, teniendo como medio el lenguaje de las flores y mis vivencias más significativas. Kelsey Beck fue un referente de cómo crear composiciones a partir de la naturaleza y experiencias en nuestra vida diaria, para re crearlo en una serie de cuadros.

El empleo de los elementos naturales como protagonistas junto con la figura femenina, es otro de los elementos de cual tome referencia para crear mi obra, en sus ilustraciones nos muestra a través de las diversas especies florales la personalidad de la figura principal como resultado de un constante juego entre ambos elementos, en mis composiciones las flores elegidas para cada pieza significan algo en especial de acuerdo al lenguaje de las flores, en base a esto se puede decir que las piezas representan los momentos que han sido parte fundamental en nuestra vida, logrando crear un ambiente armonioso entre las flores y la persona que está rodeada de ellas.

Sus composiciones, al igual que mi obra, tienen como objetivo crear un espacio en el cual se pueda representar situaciones que hemos experimentado, dichas experiencias que nos impulsaron a crear nuestra identidad a lo largo de nuestra vida, por lo cual se vuelve parte, así mismo, de la identidad de las obras que realizamos; Dichas creaciones pueden mostrar

sentimientos y experiencias, siendo estos suplantados por las diversas especies flores y la figura humana en especial la figura femenina. Anteriormente, se nombró que las piezas buscan producir escenarios armoniosos entre la representación del sentir y las flores como medio de expresión.

El manejo de su técnica de óleo es otro de los motivos por lo que esta ilustradora es uno de mis referentes artísticos, al analizar su obra observe que sus obras se vean ligeras sin capas pesadas de pigmento, retome de su trabajo el efecto difuminado de colores en lugar de pincelas gruesas de pigmento formando figuras, logrando un acabado visual igual al de una pieza de acuarela, sin embargo, en mis piezas las figuras femeninas es la única que mantiene dicho efecto, mientras que las flores están creadas con capas de pigmento más gruesas

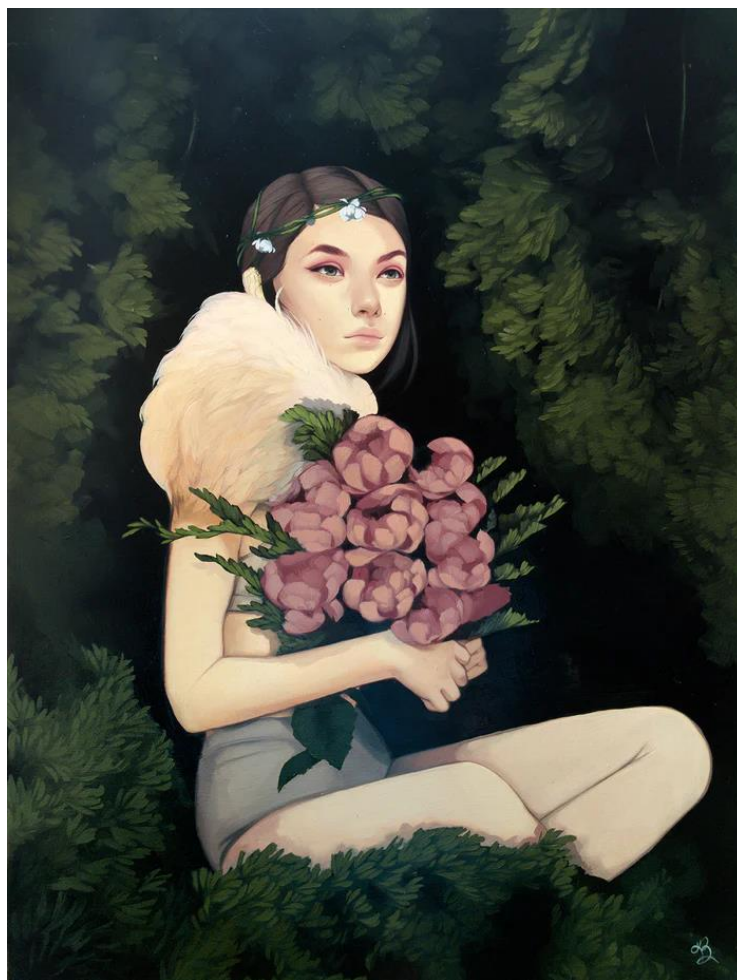


Fig. 9 Becktt, K. (2021). *Night Grove* [Ilustración]. Recuperado de <https://spoke-art.com>



Fig. 10 Beckett, K. (2021). Daydreamer [Ilustración]. Recuperado de <https://spoke-art.com>



Fig. 11 Beckett, K. (2021). *And Then She Was Gone* [Ilustración]. Recuperado de <https://spoke-art.com>

b) Ambrosius Bosschaert



Fig. 12 Still life of flowers in a glass Roemer, Ambrosius

Su pasión por la pintura floral es lo que convierte al artista Ambrosius Bosschaert en uno de mis referentes, su principal temática en su obra son los bodegones de diferentes especies florales tanto nativas de su región, como especies extranjeras. En mi obra uno de los elementos más importantes son las flores, aunque los motivos en las obras difieren, sus obras sirvieron de inspiración para mi proceso creativo.

Las composiciones reflejadas en sus obras nos muestran cómo el artista combinaba diversas especies florales en una sola obra, referenciando de esto, en mi obra buscaba crear composiciones en donde no solo se viera una especie floral. Al principio cada obra representaba una sola flor, en base al lenguaje de las flores, realizaba la obra representando el significado de esta, al delimitar mi tema y tomando en cuenta la obra de Ambrosius, coloque más de una especie floral en cada obra, en donde cada una de ellas representa algo en específico pero que todas juntas crean un ambiente armonioso.

La meticulosidad que maneja al pintar las flores se convirtió en otro aspecto del cual tome referencia, al observar su obra se pueden visualizar los detalles en los pétalos de las flores, en cambio en mi obra las flores carecían de detalle, tomando referencia del proceso técnico para pintar a detalle, los pétalos, hojas y cambios de luz, mi obra fue mejorando, de esta manera las flores en mis composiciones dejaron de verse planas, para obtener un aspecto más detallado y con volumen.

Al analizar su obra e investigando acerca de su proceso técnico del artista, hallé que para lograr ese nivel de detalle Ambrosius pintaba capas ligeras de pintura una sobre otra, de esta manera los pétalos lograban obtener visualmente la textura que poseen las flores reales, partiendo de esta investigación, tomando de referencia su proceso, en mi obra para obtener más detalle en las flores utilicé capas de pigmentos más ligeras, una sobre otra para crear volumen.

Sus bodegones florales son composiciones casi simétricas en donde las flores son colocadas estratégicamente para crear una composición armoniosa, tomando como referencia su obra, las flores en mis composiciones están colocadas de manera intencional de acuerdo al contexto de la obra, de lo que quiero contar y lo que la flor representa, en busca de resaltar siempre las diversas flores.



Fig. 13 Bosschaert, A. (2022). *Tulips in a wan-li porcelain base*. [Pintura]. Recuperado de <https://www.sothebys.com>



Fig. 14 Bosschaert A. (2022). *Flower Arrangement*. [Pintura]. Recuperado de <https://www.reprodart.com>



Fig. 15 Bosschaert A. (2020). *Basket of flowers*. [Pintura]. Recuperado de <https://www.mutualart.com/>

c) **Sara B. Seiter**



Fig. 16 Sara B. Seiter

Desde muy pequeña creó su propio mundo de fantasía inspirado por el entorno que la rodea y los cuentos de fantasía que leía en su infancia, Sara se convierte en uno de mis referentes artísticos, ya que, al igual que ella las composiciones que creo se inspiran en los elementos que nos rodea y en aquello que tuvo mucha relevancia en nuestra historia, de tal manera que dichos elementos se ven reflejadas en nuestra obra actual.

Una característica en común con el artista, es el uso de un objeto significativo presente en nuestra historia de vida, como lo son los elementos naturales, con los cuales hemos creado una conexión especial. Este aspecto presente en su obra me fue de utilidad en la creación de mi obra, en particular en cómo crear una composición a partir de algo que formó y forma parte en nuestro entorno, transformándolo para convertirlo en una obra que muestre más allá de flores, hongos u hojas.

Al inicio del proyecto, en especial en la creación de los personajes principales partiendo de un elemento en específico como, por ejemplo, la flor libertad, tenía una imagen poco clara de lo que quería lograr, el manejo del artista sobre los elementos naturales como flores, hongos, animales y el cuerpo femenino, me sirvieron de referencia a lo largo este proceso de creación, en especial para delimitar el aspecto de los personajes principales y las características de los mismos. A pesar de cambiar el aspecto de la obra inicial el manejo del artista siguió sirviendo de referencia para la creación de los nuevos personajes principales, ayudándome a la evolución de su aspecto.

La paleta de colores es un aspecto adicional por el cual Sara es una de mis referentes, el uso del color verde principalmente en la figura principal y colores brillantes para las representaciones de las flores. A pesar de manejar distintas técnicas artísticas, el uso del color que manejo me ayudó a delimitar mi paleta de colores, en la figura principal usar diversas gamas de verdes y tonos fríos, mientras que las flores al ser más detalladas y tener variedad de colores, se utilizan colores brillantes.

Al observar su obra descubrí la importancia que tiene las poses de las figuras principales en una composición, mi obra lograba verse repetitiva gracias al uso exclusivo del retrato femenino, cambie el estilo de obra realizando las composiciones diferentes, por una figura principal en diversas posturas, sin embargo, la delimitación de mi estilo artístico me llevó crear composiciones en donde la figura principal realiza poses más naturales.

Mediante el análisis de su obra descubrí que al igual que ella la naturaleza que nos rodea debería formar parte importante en nuestro estilo. La artista Sara B. Seiter fue una de las primeras y principales referentes a lo largo de mi proceso, ya que fue una de las primeras artistas que su obra se relaciona con la mía, los temas, estilo artístico, son ejemplos de lo que manejamos es similar, ambas manifestamos mediante nuestras ilustraciones aspectos importantes que estuvieron y están presentes en nuestra vida.



Fig. 17 Seiter S. (2013). *Aspen dryad*. [Pintura]. Recuperado de <https://www.deviantart.com/misticunicorn/art/Aspen-Dryad-417390418>



Fig. 18 Seiter S. (2013). *Aspen dryad*. [Pintura]. Recuperado de <https://www.deviantart.com/misticunicorn/art/Aspen-Dryad-417390418>



Fig. 19 Seiter S. (2008). *Lady Dragonfly*. [Pintura]. Recuperado de <https://www.deviantart.com/misticunicorn/art/Black-Eyed-Susan-79228583>

d) Bao Pham



Fig. 20 Bao Pham

Bao es un artista creador de varias ilustraciones llenas de vida y color, inspiradas por su estación favorita del año, la primavera. Gracias a esto el artista se convierte en uno de mis referentes artísticos, puesto que, su vasta y colorida obra formaron parte importante en mi proceso de creación, al igual que los artistas antes mencionados, el análisis de la obra de Bao fue de gran utilidad en la delimitación de mi estilo.

En este proceso de delimitación quería expresar mediante mi obra el sentir del momento que estaba representando, sin embargo, no lograba que la obra transmite el sentimiento de la manera que buscaba, Bao Pham en su obra logra que toda sus ilustraciones se vea tan armoniosas y transmite sus sentimientos mediante estos, aun sin dejar de utilizar los colores vivos, su obra me sirvió de referencia en cómo crear este tipo de ilustraciones sin dejar de utilizar la paleta de colores que manejas para representar sentimientos, ya que usualmente para representar ciertos sentimientos como, por ejemplo, la tristeza se hace uso de colores azules y fríos.

La representación de la naturaleza en sus obras, se convierte en otra característica de la cual tome referencia, en sus obras el artista plasma en su obra diversos elementos naturales de los cuales destacan las flores principalmente, en donde las flores y la figura femenina se mezclan y se vuelven una sola figura, de esta manera su obra me muestra cómo a través de la composición se logra representar esta característica. Tomando en cuenta lo anterior, en mi obra coloque las flores más cerca de la figura principal sin necesidad de hacer de la flor un personaje representativo de la misma, de esta manera las flores y la figura tienen un vínculo más significativo.

Otra de las características de su obra de la cual tome referencia, es que el artista usa una figura femenina como principal en su obra, de esta manera representa su cultura y origen, puesto que la figura posee características de su lugar de nacimiento, por ejemplo, los ojos rasgados. En mi obra la figura femenina es una representación mía, la cual posee características de mi persona y elementos presentes en mi vida, al analizar la obra del artista

me di cuenta de la importancia que tenía representarme a mí misma en mis composiciones, de esta manera mi obra se hace más personal.



Fig. 21 Pham B. (2021). *Into the Wild Blue*. [Pintura]. Recuperado de <https://www.creativeboom.com/inspiration/wistful-soft-portraits-by-bao-pham>



Fig. 22 Pham B. (2018). *Crown of Morning Glories*. [Pintura]. Recuperado de <https://www.creativeboom.com/inspiration/wistful-soft-portraits-by-bao-pham>



Fig. 23 Pham B. (2021). *Cloud of Bougainvilleas*. [Pintura]. Recuperado de <https://www.creativeboom.com/inspiration/wistful-soft-portraits-by-bao-pham>

e) **Carolina Pavía**



Fig. 24 Carolina Pavía

La originalidad de su obra debido a su combinación de técnicas como resultado de una larga experiencia en su carrera como artista, Carolina Pavía es una artista mexicana, es una de mis referentes artísticas, su larga experiencia le sirvió para crear un estilo original que a su vez me sirvió de referencia en la creación de mis composiciones y al entendimiento de mi propio proceso como artista.

El principal motivo por el cual el trabajo de Carolina Pavía se convierte en un referente en el transcurso de mi proceso, es el uso de metáforas en su obra, mediante el cual expone sus diversos momentos emotivos en su vida diaria. En mi obra están plasmados no solo mi relación con las flores, si no sentimientos que me motivaron a plasmarla en pinturas y mi relación con una de las personas más importantes en mi historia, mi abuela, la obra de la artista mexicana me sirvió de referencia para contar mi historia usando como medio la pintura, las flores y mis momentos más emotivos.

Debido a lo anterior también tome referencia de cómo el artista se plasma así mismo en las obras, Carolina utiliza principalmente el autorretrato en su obra, utiliza de la misma forma, elementos importantes para ella que la representan, retomando esto de su obra, en mis composiciones incorpore elementos que me representan, además la figura presente tiene características de mi persona. En las composiciones incluí elementos, por ejemplo, uno de mis animales favoritos como las mariposas.

Otro de los aspectos del cual tomé referencia es su paleta de colores, en donde destaca el uso del color verde para la figura que la representa y colores vivos para los otros elementos presentes en la composición, de esta manera, su paleta me sirvió para delimitar los colores en mi paleta, ya que al igual que en mi obra la figura principal tiene diversos tonos de verdes, con la diferencia que en mis pinturas los tonos verdes utilizados en la figura principal, se encuentran más presentes en el cabello y son más sutiles en la piel, optando de esta manera por colocar de manera más sutil el uso del color verde, sin embargo, al igual que su obra las flores y fondo son de colores vivos.



Fig. 25 Pavía C. (2020). Confinamiento. [Pintura]. Recuperado de <https://www.carolinapavia.com.mx/producto/confinamiento/>



Fig. 26 Pavía C. (2021). Ostara. [Pintura]. Recuperado de <https://fahrenheitmagazine.com/arte/plasticas/las-surrealistas-creaciones-de-carolina-pavia>

CAPÍTULO III

METÁFORAS PICTÓRICAS DE MI IDENTIDAD: PROCESO CREATIVO

Metáforas pictóricas de mi identidad nos muestra aspectos internos desde mi historicidad. Se aborda a través de la inspiración que generó mi abuela y su historia de vida en relación a las flores a lo largo de mi proceso artístico. En el capítulo anterior se mencionaba que las flores se encuentran presentes en mi historia de vida, desde mi nacimiento hasta en la actualidad, tanto en mi vida personal como creativa.

Las metáforas en el arte se han usado en la expresión de los sentimientos más emotivos o íntimos del autor de las obras, que puede ser obvias o abstractas, como se mencionaba en el capítulo anterior. En las obras metafóricas creadas en este proceso, se pretende mostrar aspectos íntimos de mi historia de vida para exponer aspectos que forman parte de mi interioridad mediante el uso de las flores.

Durante el proceso de creación se muestra también cómo nuestra historia de vida, vivencias significativas y la relación que mantenemos en nuestro entorno va formando una serie de significados que se transforman al igual que nosotros como personas. En este capítulo en apartado 3.1 se verá el inicio del desarrollo del proceso de creación y como se va transformando con la delimitación del tema.

En el 3.2 se desarrolla como gracias a la incorporación de dos elementos mi obra va cambiando respectivamente. El primer elemento es uno de los lenguajes más utilizados en el romanticismo, tanto en la pintura como en la vida diaria ayuda a complementar mi proceso creativo y lo va transformando, el lenguaje de las flores. El óleo que es una de las técnicas más antiguas y utilizadas en el mundo del arte, también se ve en este apartado y mi introducción al manejo de la técnica. A lo largo del apartado se observa como mi obra se va transformando a pintura metafórica.

Para finalizar el capítulo 3 en el apartado 3.3 se muestra el resultado final que se obtiene a partir de la investigación previamente presentada y el desarrollo de creación, es

decir, se encuentra la obra final. En este apartado también se encuentra la explicación de cada una de las obras creadas a lo largo del proyecto.

3.1 Antecedentes creativos

Desde el inicio de mi proceso artístico, las flores se encuentran presentes al igual que otros elementos naturales, como consecuencia de mi relación personal con los mismos, por ejemplo, han estado presentes en la delimitación de mi tema, comenzando de forma sutil hasta ser uno de los elementos principales en mis composiciones. A lo largo de este proceso y con la incorporación de otros elementos como la figura femenina (desde el retrato hasta las diversas partes del cuerpo) y explorando diversas técnicas como el grafito, acrílico, acuarela y óleo, es que surge este proyecto.

Como mencionaba con anterioridad, en mi obra han estado presentes elementos naturales como las flores, guías de diversas hojas, ramas (verdes o secas) e insectos, esto debido a mi exploración artística, es decir, se encuentran en la obra como parte del proceso de la búsqueda de mi estilo artístico. Inicié esta exploración primeramente con el retrato femenino seguido de un elemento natural de una forma sutil, utilizando como técnica principal grafito sobre papel, en el que se muestran las diversas composiciones donde fui incorporando poco a poco elementos naturales. Por ejemplo, en una obra se colocaba una flor o una guía de hojas, acompañando el rostro de la figura femenina, hasta que dichos elementos se volvieron parte fundamental de las composiciones.

Después de que el tema principal en mi obra fuera el retrato femenino, comencé la exploración de las diversas partes del cuerpo de la mujer en relación con la naturaleza, en donde la técnica principal de los dibujos continuaba siendo el grafito sobre papel. En las obras, las piezas principales eran partes de los cuerpos femeninos desnudos, en su mayoría, y los elementos naturales como hojas. El objetivo de la obra era crear un vínculo entre los seres humanos, principalmente las mujeres, y los elementos naturales presentes en nuestro entorno actual, de esta forma crear conciencia de cómo los seres humanos (en especial la

figura femenina) nos relacionamos directamente con la naturaleza y como formamos parte de dichos elementos.

En las obras jugaba con las diversas maneras de composición entre ambos elementos, me enfoqué principalmente en las partes del cuerpo femenino, debido a que, desde mi perspectiva, la mujer es más relacionada con la creación de la naturaleza. Lo antes mencionado como resultado, ya que somos las que gestamos, es decir, ayudamos al feto a desarrollarse y lo llevamos en nuestro vientre hasta el momento del parto, las mujeres son tan relacionadas con la naturaleza que de ahí proviene la famosa frase “Madre Naturaleza” o “Madre Tierra”. El estudio realizado de la relación entre ambos elementos, se vio reflejado en mi obra, inclusive partiendo de esta investigación.

Estas obras elaboradas con grafito fueron las que me incitaron, en la búsqueda por encontrar una técnica en la que pudiera expresarme, ya no solo con los colores blanco, negro y escalas de grises, necesitaba que a través del color también se viera aquello que deseaba exponer. Esta necesidad me llevó a la exploración de varias técnicas que más tarde me servirían para implementar en mis composiciones actuales, las siguientes ilustraciones, buscaban que mediante el color se expusiera de mejor manera el mensaje de la ilustración.

Posteriormente, hice composiciones utilizando como técnica principal acrílico sobre macocel y grafito sobre papel, en donde se visualizan partes del cuerpo femenino, no obstante, no todas las partes del cuerpo se encuentran al desnudo, estas partes se encuentran acompañadas de diversas especies florales. Debido a la exploración de técnica anterior, estas ilustraciones ya no solo se encontraban en escala de grises, al contrario en su mayoría estaban llenas de color, usando principalmente el acrílico.

Estas ilustraciones tienen como objetivo la búsqueda de la representación de la belleza femenina en la naturaleza, las composiciones creadas no solo recurrían a desnudos femeninos, sino también realicé composiciones en donde la figura femenina principal tenía parte de su cuerpo cubierto por ropa. Demostrando de esta manera que la belleza femenina no solo se encuentra en su cuerpo desnudo, sino en todo su estado, ya que todos los cuerpos son bellos, al igual que la naturaleza.

Las obras anteriores se enfocaron en dos elementos principales, uno de estos componentes era el cuerpo humano femenino, sin embargo, el estilo de obra tuvo que ser modificado posterior al inicio de la pandemia, debido al cambio de entorno. A lo largo de pandemia, las plantas y flores se convirtieron en mis principales modelos para la creación de obras, como consecuencia me enfoque por completo en la creación de ilustración botánica, en donde inicie, así mismo, una exploración con las acuarelas para la creación de las texturas de las plantas.

En el proceso de exploración también se encuentran las composiciones en donde se ven diversas especies de plantas juntas o individuales, desde composiciones de cactáceas, hojas de plantas exóticas, macetas, entre otras. En esta exploración se utilizó como técnica acuarela sobre papel, acrílico sobre macocel y lápices de colores sobre papel. Estas composiciones surgen, como mencioné anteriormente como resultado de la pandemia, en las cuales se ve reflejado que los únicos modelos que poseía eran plantas y macetas de mi casa, así mismo estas composiciones sirvieron para reflexionar acerca del tipo de elementos naturales que quería incluir en mi obra.

Gracias a estas ilustraciones botánicas creadas en pandemia, pude reflexionar acerca del porqué las plantas son parte fundamental en mi proceso artístico, así mismo, como podía reflejar en mi obra, de esta manera delimité los elementos en mis composiciones y las flores comienzan a tomar protagonismo en la obra. Sin embargo, estas ilustraciones ya no solo eran botánicas, parte de mi reflexión era que la figura femenina también es un elemento importante para mi obra, ya que me representa como persona.

Más adelante, en la delimitación de mi obra creé composiciones de figura femenina, con plantas y en espacios cerrados como habitaciones. Estas obras tienen como temática mi vida en la pandemia, son composiciones originadas a partir de mi reflexión de la vida durante la pandemia. En las obras podemos observar la figura femenina en el centro de la composición rodeada de macetas, ya que en mi casa hay muchas macetas, en su mayoría flores y cactus, en las ilustraciones así mismo coloque flores o ramas, utilizando una paleta de colores brillantes y como técnica acuarela sobre papel.

Como consecuencia de estas obras, se desarrolló este proyecto, en el cual se ve reflejado el trabajo de años anteriores, en el cual exploré diversas técnicas, composiciones y formatos, para llegar a la creación de la obra final expuesta en el documento. Estas obras no solo sirvieron para mostrar la evolución de mi técnica y delimitación de tema, también me sirvieron para encontrar un espacio en el cual exponer mis vivencias y memorias importantes usando como medio la pintura.

3.1.1 Imágenes del proceso previo



Fig. 27 Retrato Femenino, grafito/ papel.

La obra fue uno de los primeros retratos que realicé, sin embargo, desde entonces las flores se encuentran presentes en mi obra. Esta composición fue inspirada por una amiga de quien es el rostro del dibujo, en su casa tenían una flor extraña la cual se llama Cresta de gallo, es una flor exótica que es muy común en la selva. El retrato tiene una medida de treinta y dos centímetros de largo por veinticuatro centímetros de ancho, con la técnica de grafito sobre papel realizado en el año 2019.



Fig. 28 Orquidea, grafito/ papel

Esta obra está inspirada en un viaje a un vivero de orquídeas, en este dibujo buscaba que las sombras no fueran tan marcadas y tuviera una apariencia suave, las manos que se encuentran en ella junto con las flores tiene una apariencia plana debido a la falta de contraste. La composición está hecha de grafito sobre papel, mide al igual que la obra anterior treinta dos centímetros de largo por veinticuatro centímetros de ancho, fue elaborada en el año 2019.



Fig. 29 Nopal, grafito/ papel.

Nopal como se titula esta obra fue la primera en la que decidí no utilizar flores y explorar otro tipo de plantas en la composición, en la misma encontramos a una niña que tiene nopales en lugar de rostro, así mismo, los podemos observar en su espalda y en el fondo encontramos algunas nubes. El dibujo está elaborado en grafito sobre papel, tiene una medida de veintisiete centímetros de largo por veinticuatro centímetros de ancho en el año 2019.



Fig. 30 Entre hongos, acrílico/ tela.

La obra fue elaborada como un experimento compositivo en el que agregue diversos elementos en la misma, para crear una ilustración diferente a las anteriores, sin embargo, todas tienen una composición central, la paleta de colores se centraba en combinar lo azul del fondo y la ropa de la figura principal con los colores tierra de los hongos. La ilustración tiene una medida de veinte centímetros de largo por quince centímetros de ancho, tiene como técnica acrílica sobre tela, elaborada en el año 2020.



Fig. 31 Mano, acrílico/ tela.

La ilustración es el resultado de la combinación entre el cuerpo humano y naturaleza en el que se busca crear un vínculo entre ambos, además de incluir diversas flores se puede observar dos mariposas sobre los dedos de la figura, la obra representó un desafío en la búsqueda de la paleta de colores para el tono de piel. Al igual que la obra anterior, esta mide veinte centímetros de largo por quince centímetros de ancho, tiene como técnica acrílica sobre tela elaborada en el año 2020.



Fig. 32 Escarabajo, acrílico/ macocel

Escarabajo es una ilustración en la que decidí implementar elementos que utilizo constantemente, es decir, combine un insecto con dos especies florales y otros elementos naturales con una paleta de colores azules, morados y rojo, el fondo de la obra tiene un color neutral. La obra mide veinte centímetros de largo por veinte centímetros de ancho, su técnica principal es acrílico sobre macocel elaborada en el año 2020.



Fig. 33 Chico hongo, acuarela/ papel.

La ilustración fue un experimento de color al ser monocromático en azul, en el que se encuentra el retrato y una diversidad de hongos en el cabello de la misma, fue una de las primeras ilustraciones utilizando esta técnica y al igual que en la obra nopal esta pieza no tiene flores. Tiene una medida de veinte centímetros de largo por veinte centímetros de ancho, su técnica es acuarela sobre papel, creada en el año 2021.



Fig. 34 Pandemia, acuarela/ papel.

Esta ilustración muestra una figura central rodeada de macetas de diversas plantas, esta obra fue la primera en donde expuse un acontecimiento de mi vida, a partir de esta obra decidí comenzar a pintar más ilustraciones sobre mi vida, en la ilustración coloqué macetas debido a que era lo único que tenía en pandemia para tomar referencias. Tiene una medida de catorce centímetros de largo por nueve centímetros de ancho, su técnica es acuarela sobre papel, la obra fue hecha en el año 2021.

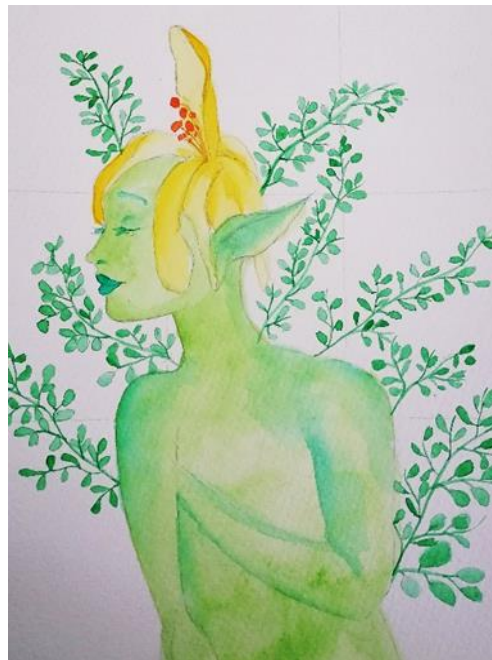


Fig. 35 Flor libertad, acuarela/ papel.

La obra fue la primera que muestra un personaje creado a partir de una flor, en la composición se puede observar una figura de perfil de color verde y en la cabeza tiene la flor amarilla llamada Libertad, esta obra fue creada con la intención de ser un boceto para obra final. Esta pieza tiene como medida veinte centímetros de largo por quince centímetros de ancho, su técnica es acuarela sobre papel, elaborada en el año 2022.

3.2 Manejo del óleo y su relación con el lenguaje de las flores

Con la delimitación de mi tema y técnica, surgió, así mismo, un nuevo reto al iniciar la exploración con el manejo de la técnica de óleo y con la incorporación del lenguaje de las flores en el proceso de creación. El lenguaje de las flores fue un elemento importante en la elaboración de las composiciones, ya que, gracias a este, las flores en las obras tomaron protagonismo y sentido, para contar fragmentos de mi historia de vida.

El lenguaje por sí mismo es un proceso de creación, que parte de los seres para transmitir lo que desean mediante una serie de códigos, el lenguaje de las flores, como se ha mencionado, es un sistema de códigos que le da un significado a cada flor dependiendo de su especie y su color. “En tiempos del romanticismo, cuando se buscaba la flor azul, los amantes se confesaban sus sentimientos en el lenguaje de las flores” (George, 2000, p.4) , con ellas surgió una nueva manera de dar mensajes sin decir o escribir palabras, volviéndose así un lenguaje el cual principalmente, era utilizado por las parejas o amantes en donde se mandaban mensajes para no ser descubiertos.

El lenguaje de las flores en el proceso creativo del proyecto, se convirtió en uno de los recursos principales para la creación de las ilustraciones, puesto que la presencia de las flores se vuelve intencional, cada especie floral fue elegida con respecto a lo que se quería transmitir con la obra, inclusive el color de la misma tiene un significado. Al igual que mi manejo con la técnica de óleo, el uso del lenguaje de las flores fue evolucionando en conjunto, para mejorar la creación de las obras, así mismo, estas obtuvieron un sentido.

El óleo es una de las técnicas más viejas utilizadas en la pintura, inicié mi proceso con esta técnica al mismo tiempo que desarrolle este proyecto, inicié con muy poco

conocimiento acerca del manejo del mismo, antes de utilizarlo en una de las propuestas para obra final, lo utilicé para realizar un retrato femenino. En esta primera obra se puede ver mi desconocimiento, el color estaba sucio, para diluirlo utilicé únicamente aguarrás, por lo que el color también se ve opaco y el grafito del lápiz se logra apreciar en ciertas zonas.

En la primera propuesta para obra final, como mencione con anterioridad, se puede apreciar mi desconocimiento y falta de experiencia, por ejemplo, debido a que el lienzo no estaba preparado de manera correcta ocasionó que la manta absorbiera parte del óleo, no utilice veladuras colocando capas gruesas de pigmento, al no retirar por completo el color anterior provocó que al aplicar el color nuevo se viera sucio y no se apreciara por completo el color deseado, al diluir con aguarrás perdía brillo, las pinceladas se veían descuidadas.

La primera obra fue creada para representar el renacer espiritual después de la muerte, en donde el personaje principal es una alegoría de la flor de loto marchita, en medio de la figura sale otra flor que representa la separación del cuerpo y alma, a la hora de la muerte. La flor principal de la obra, es la flor de loto, porque es la representación de la espiritualidad, por ejemplo, en la cultura budista se aprecia mucho el poder espiritual de esta flor.

Cuando realice el tercer cuadro la mejoría en el manejo de la técnica era evidente, sin embargo, el boceto lo realizaba con grafito, al no borrarlo antes de colocar las capas de pigmento, el grafito se lograba ver a través de la pintura, ya que en algunas partes el pigmento estaba muy diluido, así mismo, en algunas partes las capas del óleo las seguía colocando gruesas dificultaba el manejo del mismo y al no utilizar una veladura antes de colocar pigmento, la manta solía quedarse con parte del pigmento.

Para hacer el cuadro me basé en el lenguaje de las flores y en la anatomía de la flor, tomando en cuenta la forma y color de las hojas, de la misma forma estudié los pétalos de la flor, en esta obra la flor era Libertad. En esta obra se buscaba representar el concepto de la libertad, desde mi perspectiva la libertad también implica el bienestar, esta flor es una de las más conocidas por sus propiedades curativas, seleccione esta flor en especial por su nombre y simbolismo.

El quinto cuadro titulado Justicia, las pinceladas ya no eran descuidadas, los colores lograban apreciarse mejor, sin embargo, seguían opacos y no brillosos, y no lograba crear la textura deseada en las hojas de la figura y los pétalos de la flor. Al manejar un formato mayor al que estaba trabajando con anterioridad, la composición de la pieza está descuidada, en el fondo solo se logra apreciar unas guías de hojas, generando un efecto de vacío.

Esta obra representa, en el lenguaje de las flores, la búsqueda de la justicia ante la desigualdad, el nombre de esta flor al igual que el de la obra es Justicia, esta flor a su vez es utilizada como símbolo de autoridad. Basado en lo anterior la obra busca la representación del poder que implica la justicia, en mi vida la palabra justicia era algo importante y algo de búsqueda constante, que buscaba plasmar en la obra.

La obra titulada Peligro, decidí explorar una nueva técnica de pintura utilizando el óleo con espátula, implementándolo en el fondo de la obra, así mismo, en esta composición se logra ver el avance al utilizar el óleo. Las pinceladas están más cuidadas, fue la primera pieza que realicé colocando capas ligeras de pigmento, aunque el color no quedó tan brillante debido al uso exclusivo de aguarrás y no combinarlo con algún diluyente de aceite.

En esta obra la flor utilizada es la amapola roja, que según el lenguaje de las flores simboliza el olvido, al igual que la muerte. En esta pieza también coloqué dos polillas a un costado de la figura principal, de acuerdo a la creencia de mi abuelita, las polillas simbolizan peligro o anuncian la muerte de alguien cercano de la casa donde aparecen. Esta obra fue elaborada en representación del momento en el que desahuciaron a mi abuelita debido a su enfermedad.

La última obra de formato grande que llevé a cabo se titula Miedo, en esta obra utilicé el lenguaje de las flores para expresar aspectos personales como lo es uno de mis miedos, La flor principal presente en esta obra es la Amarilis violeta, representa la falta de expresión de los sentimientos. En esta obra, la textura de los pétalos de las flores no era la deseada, los colores estaban sucios, no obstante, el fondo lo trabajé más al implementar diversos tonos violetas para no crear un fondo liso. La paleta de colores, en esta pieza, estaba poco más delimitada en donde el color verde es uno de los colores principales, al igual que color violeta.

Gracias al proceso anterior y a la creación de estas obras como propuesta para obra final, es que surgen las composiciones que se convirtieron en la obra final, así mismo, estas ayudaron en la evolución en mi proceso en el manejo de la técnica. A lo largo de esta evolución, podemos ver en el proceso la mejora en varios aspectos técnicos de las composiciones, por ejemplo, la luz, la composición, veladuras y color.

3.2.1 La luz, el color y las veladuras

Durante el desarrollo de mi proceso con la técnica de óleo, el manejo de luces, color y el uso de veladuras, se vieron transformados como resultado del mismo, no solo como resultado de la práctica, sino también de la investigación a través de la obra de grandes artistas. Al iniciar con el óleo, los primeros cuadros propuestos para la obra final, cambiaron no solo en la parte del uso del lenguaje de flores, así mismo en el aspecto técnico.

El color al inicio de la producción de la obra no tenía buen aspecto, puesto que los colores se observaban grisáceos y opacos, es decir, sin el brillo característico de la técnica empleada, su aspecto no era limpio a causa de la mezcla de colores, al desconocer el uso adecuado del óleo sobre pigmentaba las mezclas, en otras palabras, al no retirar bien el color previamente utilizado del pincel, la mezcla de colores anteriores se incorporaba con el nuevo, lo que provocaba que el color no se viera tal cual era, al contrario, se tornaba un poco gris y tenía una apariencia sucia, como menciona José María, “la pintura al óleo mancha y tarde en secarse, por lo que, al pintar por con óleo por primera vez, se ensucien los colores al aplicarlos sobre la tela, aparezcan problemas al hacer mezclas y se desperdicie pintura” (2009, p.50).

En las primeras obras, para crear sombras utilizaba el color siena tostado oscuro que era un tono muy sombrío, lo que no daba buen aspecto a las mismas, puesto que la sombra no lograba verse por completo natural y para crear luces usaba únicamente blanco de titanio lo que muchas veces no daba la imagen que esperaba, ya que se miraban demasiado oscuras y el blanco no les aportaba la luz necesaria. Al utilizar muchos pigmentos juntos, diluirlo únicamente con aguarrás y en grandes cantidades, los colores perdían su brillo y lograban esa apariencia grisácea.

Al avanzar en mi proceso artístico sustituí el color siena tostado oscuro para crear las sombras, por el uso de colores contraste, en específico utilice el color rojo para crear las sombras de la figura principal, esto debido a que la figura era de tonos verdes, en el caso de las luces reemplace el blanco titanio por el color amarillo medio, de esta manera la figura tenía un mejor aspecto, sin embargo, la obra aún seguía viéndose plana y opaca, debido a que el color amarillo tampoco le aportaba la luz que la figura necesitaba para tener un aspecto armonioso y con volumen.

Después de analizar mi obra, observé que el color de la figura principal no era el que buscaba, el color era un verde muy oscuro, que competía con los colores brillantes de las flores, lo que provocaba que las flores no se apreciaran. Mediante este análisis pude observar que no solo el color de las sombras estaba demasiado oscuro para la composición, sino también el de la figura principal, el verde utilizado era demasiado oscuro, por ejemplo, al inicio cuando las luces eran de color blanco titanio, las luces se tornaban grises por lo que no se lograban apreciar.

Posteriormente, al encontrar la paleta de colores anteriormente mencionada, para la figura principal el color seguía siendo un verde claro y para las sombras seguía siendo el color cian, sin embargo, modifique el uso del color amarillo medio, por un amarillo más claro y brillante como el amarillo limón, lo que le dio más vida a la figura principal, así mismo le permitió a la figura verse con más volumen que las primeras composiciones y se puede ver como en la pintura es importante el color para generar volumen.

Al iniciar en este proceso no tome en cuenta aspectos cruciales como la luz, en cómo esta nos permite diferenciar las formas de las figuras y el volumen que estos poseen. Las luces en las primeras obras casi no estaban presentes, al no colocar de manera correcta los colores, las luces en la primera obra en específico, estaban mal ubicadas y no tomaba en cuenta como el color podía influir en estos.

En el segundo cuadro, las luces se encuentran más presentes, aunque no de manera correcta, al utilizar el color blanco para indicar los lugares de luz, las luces no lograban apreciarse del todo, por otro lado, el siena tostado daba sombras demasiado oscuras, por lo que la obra no se veía con volumen, tiene un aspecto muy poco iluminado y hasta un poco

sombrío. En las flores pasaba algo similar, al no tomar en cuenta los colores de la especie floral para la luz y sombra, las flores obtenían un aspecto plano y los pétalos no se observaban con textura.

Modificando los colores para crear las luces y sombras, el aspecto de toda la composición se vio alterada, debido a que al usar los colores contraste para crear las sombras, estas ya no tenían un aspecto tan oscuro a diferencia del aspecto que tenía con el uso del color siena, para las luces al utilizar el color amarillo en lugar del color blanco, las luces obtienen más presencia en la obra, sin embargo, en el caso de las flores el amarillo no en todas lograba verse de manera armoniosa, al contrario, las luces se ven forzadas y no quedaban con el aspecto de la misma.

Al modificar el color de la figura principal, el cambio de las luces fue muy notorio, puesto que la obra dejó de tener esa apariencia sombría y grisácea, el color cian para marcar las sombras le dio una apariencia iluminada, sin embargo, este color contrario al problema anterior le daba un aspecto demasiado claro. El empleo del color amarillo medio para marcar las luces no lograba tener un buen aspecto, la luz se miraba ahora un poco oscura comparada con el resto de la obra.

Después de llevar a cabo una larga exploración acerca de los colores, comencé a utilizar el color azul phthalo para las sombras, de esta manera las sombras logran tener un aspecto más natural con respecto al que antes tenían, en el caso de las luces comencé a utilizar blanco de titanio y amarillo limón para que las luces pudieran observarse mejor. Debido a estos cambios realizados en el color, el aspecto de las composiciones logra apreciarse de mejor manera, dándole a la obra de la misma forma una apariencia armoniosa y más limpia, donde los colores se perciben más limpios.

De la misma forma en la que el color en la obra fue evolucionando, la luz en las obras fue cambiando como resultado de esta evolución. La luz en la pintura se refiere a la representación de la misma en una composición, gracias a ella se puede distinguir y entender la forma de las figuras presentes en una misma obra. Como se menciona anteriormente es un aspecto importante en una obra, ya que de ella depende el aspecto de las composiciones, así mismo se puede crear ambientes y espacios, gracias a este se puede modificar el aspecto

entero de una obra, un claro ejemplo de la diferencia que puede crear se puede ver en los cuadros de Rembrandt, en el manejo del claroscuro y el tipo de luz en los cuadros de Monet, quien trataba de capturar lo mejor posible la luz natural.

La luz manejada en las primeras obras no tenía una apariencia natural, por el contrario, tenían un aspecto extraño, esto debido a que en la obra las luces no parecían coincidir en la misma dirección, mientras que la figura principal tenía una iluminación lateral muy marcada, el fondo tenía una iluminación neutral. A consecuencia de lo anterior mencionado, las obras no logran verse de la manera deseada, es decir, la obra no lograba mostrar de manera correcta lo que la escena representaba, los fondos se miraban planos mientras que las figuras principales tenían sombras muy presentes y las luces casi no lograban apreciarse, consiguiendo una apariencia oscura como consecuencia de la falta de luz.

En las siguientes obras coloque en el fondo paisajes, sin embargo, el problema seguía persistiendo, debido a que el paisaje parecía tener una iluminación que no coincidía por completo con la iluminación del personaje principal, por ejemplo, en la obra el paisaje tenía un atardecer y la figura principal tenía iluminación lateral. Las flores presentes en las obras, así mismo, no lograban tener una iluminación adecuada, debido a una mala elección de colores y falta de análisis, es decir, por falta de estudio acerca de cómo la luz altera los colores en las flores, provocando que estas tengan diversas tonalidades.

Posteriormente, con el cambio de paleta de colores, las sombras y luces cambiaron de apariencia, por un lado, las luces estaban más presentes en la obra, sin embargo, las sombras seguían teniendo una apariencia oscura en relación con el aspecto de las luces. A causa de la exploración para crear ilustraciones con una mejor iluminación, opte por colocar un fondo de un solo color, sin embargo, al tener un color sólido en el fondo parecía que no la luz no provocaba alteraciones en este, en consecuencia, el fondo no tenía sombra de proyección solamente la figura principal tenía sombras y luces, provocando que la obra siguiera sin tener volumen y una buena colocación de luz.

Las flores en esta parte del proceso, sus luces eran de un color amarillo limón, por lo que en algunas ocasiones tenían una apariencia poco natural debido a la alteración de color que se veía en los pétalos, sin embargo, con el color blanco, las luces parecían casi no estar

presentes, como se puede observar en las obras pasadas. Por otro lado, en el caso de las sombras de las flores, al inicio eran pintadas con color siena tostado, pero al usar un color tan oscuro le daba un aspecto lóbrego.

Posteriormente, para las sombras, en el caso propio de las flores, fueron colocados con el color contraste de la especie floral, es decir, si la flor era de color rojo, las sombras eran de color verde, sin embargo, al no tener una luz adecuada, como se mencionaba anteriormente, las luces aún no estaban del todo presentes debido a la mala elección de color para esta, provocando de esta manera que las sombras tampoco obtuvieran una buena apariencia.

Con la delimitación de la paleta de colores, los cambios en las luces y sombras fueron notorias, sin embargo, debido al mal uso de los pigmentos todavía se podían observar opacos y no lucían por completo, en el caso de la figura principal para las luces el amarillo limón lograba que las luces se vieran más en las composición, en las sombras el azul Phthalo, hacía que estas se vieran de una manera más natural, sin necesidad de ser tan prominentes como antes, cuando eran de color siena tostado oscuro.

En el caso específico de las flores, al modificar la paleta de colores para las obras, el aspecto en general de las mismas se vio alterado, por ejemplo, para crear las luces en los pétalos, coloque una ligera capa de color blanco titanio y para las sombras al azul phthalo igualmente en una ligera capa para posteriormente colocar el color de la flor, de esta manera los pétalos obtuvieron volumen y una iluminación más natural, mejorando el aspecto de la obra y dándole más vida a las especies florales en ella.

Al mejorar el uso de la técnica del óleo, con ello vinieron varios cambios notorios en el aspecto general de la obra, tanto en las figuras principales como en las flores, la delimitación de colores, así mismo, contribuyó a la transformación que sufrieron las composiciones. Al encontrar el empleo adecuado del color para la creación de las luces y las sombras, las figuras en las composiciones dejaron de ser planas para obtener volumen, mejorando su apariencia.

A lo largo de este proceso artístico, el uso correcto del óleo fue un desafío, sin embargo, parte importante para mejorar la técnica consistió en la práctica e investigación, anteriormente en el texto se puede visualizar dos aspectos importantes en el cual se muestra la evolución en mi obra, sin embargo, hubo un tercer aspecto que a mi punto de vista fue el más importante en este proceso porque marcó un antes y después en mi obra, las veladuras.

Las veladuras “Consiste en aplicar una capa delgada de color transparente o semitransparente sobre otro generalmente opaco y de un color más claro” (Marcos, 2016, p.4), es decir, a las capas ligeras de pinturas que se colocan unas encima de otras, esto con el propósito de aumentar o disminuir un color, o bien para crear efectos visuales con la pintura en una obra. La cualidad más importante que posee esta técnica es que permite que la luz pase aumentando la luminosidad de una pintura y permite un mejor control en el color, ya que al usar capas tan ligeras de pigmento se puede aumentar o disminuir el tono.

Para poder llevar a cabo esta técnica, realicé una investigación previa mediante la cual descubrí a uno de los artistas que destacaba en el manejo de la técnica que fue Velázquez, por medio de su obra y análisis de la misma pude aprender sobre el manejo de las veladuras y el efecto que provoca en la pintura. Velázquez utilizaba especialmente las veladuras para producir una sensación de espacialidad en sus pinturas, a pesar de su espontaneidad, su técnica era bastante pensada, ya que las capas de pigmento eran empleadas para crear profundidad logrando dicha sensación.

Posterior a la investigación realizada, inicié en esta técnica utilizando aguarrás para crear las veladuras, sin embargo, estas eran demasiado aguadas, usaba insuficiente cantidad de pigmento y aguarrás en gran cantidad, como consecuencia al colocar la segunda capa se me dificultaba el mezclar los colores y modificar el tono. Al querer colocar capas ligeras de pigmento y no preparar adecuadamente el lienzo, la manta absorbía grandes cantidades de aguarrás dificultando el manejo del pigmento, de esta manera la manta se quedaba con parte del óleo y el color se veía opaco.

Luego de mejorar la imprimatura de los lienzos, las veladuras, así mismo, tomaron mejor aspecto, ya que el óleo dejó de ser absorbido por la manta, sin embargo, al no encontrar una cantidad adecuada de aguarrás para crearlas, seguían estando muy transparente, pero el

pigmento ya tenía más presencia en la obra. Al originar estas capas ligeras de color, el aspecto de los elementos en las composiciones tomaba forma y volumen, esto como consecuencia de crear la diferencia de tonalidades. Sin embargo, debido a la falta de práctica de esta técnica, las veladuras no estaban del todo correctas, algunas capas eran ligeras y otras estaban muy pigmentadas, ya que no colocaba las mismas cantidades del diluyente.

Analizando el uso de las veladuras, observe que me facilitó el manejo del óleo, ya que esta técnica se asimila al uso de acuarelas, en ambas técnicas se utilizan capas ligeras de pigmento y se colocan unas sobre otras para crear variedad tonal, al tener manejo previo en las acuarelas como podemos observar en los antecedentes pictóricos, mi proceso con el óleo se vio beneficiado con ayuda de las veladuras, puesto que me ayudó a comprender de mejor manera su uso.

Al cambiar el diluyente de aguarrás por aceite de linaza, el cambio fue notorio en la obra, ya que como se había mencionado, el aguarrás provoca que el pigmento pierda su brillo obteniendo una apariencia opaca, por otro lado, el aceite de linaza le proporciona al óleo brillo, de esta manera aviva los colores apreciándose mejor y obteniendo un mejor acabado. No obstante, para que el pigmento no pierda densidad para adherirse se requiere de una mínima cantidad de aguarrás, de esta manera los colores se miran brillantes, pero al mismo tiempo fijarse en la superficie.

Utilizando las veladuras la obra adquiere un mejor secado, transparencia y consistencia, además gracias a estas se puede marcar previamente las luces y sombras en la obra, de igual manera se crea previamente el volumen y diversos matices de las figuras en la composición. Uno de los cambios más notorios en la obra por el uso de las veladuras es el acabado sutil y uniforme que deja en la obra.

Junto con una mejor comprensión de la luz y el color, el empleo adecuado del óleo, la obra se fue transformando y evolucionando, muestra de esta evolución la podemos observar en una práctica que realice antes de iniciar con el proceso de obra final, en donde se observa una composición de varias especies florales, realice un estudio de color de cada una de ellas, así mismo en como la luz afectaba su color, utilizando las veladuras para producir la variación

tonal e indicar las sombras y la luz. Esta práctica, que la titulé como “La fiesta de las flores”, se convirtió en el primer paso para llegar a la obra final.

3.2.2 Composición y proporciones.

A lo largo de mi proceso de investigación-creación se pueden observar diversos cambios en las obras, esto como resultado de la evolución en el manejo del óleo, así mismo, como se puede observar en el apartado anterior, las luces, color y el uso de veladuras, formaron parte de este cambio en la obra. Sin embargo, uno de los cambios más importantes en las ilustraciones se da gracias a la modificación de composición y proporción utilizada en las mismas.

La composición juega un papel fundamental en cualquier obra, dado que es gracias a esto que se consigue que el color, los elementos y el tamaño de la obra cobren sentido, mostrando de esta manera la intención del artista, es decir, es un recorrido sensorial con una intención concreta, sin embargo, la composición no es un elemento que limite la creatividad del artista, ya que se trata de construir para des construir, si el artista así lo desea. Mediante la composición el espectador dirige su mirada en la dirección, orden y velocidad que el creador decida, de esta manera la composición concluye si una pieza es llamativa, dinámica o tranquila, así mismo, decide si una pieza tiene coherencia y equilibrio.

En la primera obra, la composición es descuidada, ya que no fue pensada para transmitir algo al espectador, no está equilibrada y debido al desconocimiento de la técnica con la que fue elaborada, los colores no ayudan a lograr una armonía. En lugar de crear una composición tranquila como había supuesto, es desorganizada, puesto que los elementos no están bien colocados y la proporción de los elementos crea esta apariencia desordenada y con apariencia descuidada.



Fig. 36 Primer Obra, óleo/ lienzo

En las obras siguientes no tuvo mucha mejora, ya que solo utilizaba la composición vertical en donde solo se tiene una figura principal que se encuentra en el centro, los fondos eran lisos, sin embargo, los colores utilizados no eran los mejores, lo que le daba a la obra una apariencia desorganizada y desequilibrada. En el caso específico de la obra “libertad” los colores en el fondo estaban demasiado oscuros y competían con los colores de la figura central, las guías de hojas que se encuentran alrededor de la figura, generando más peso visual de un lado de la obra.



Fig.37 Loto, óleo/ lienzo

En busca de crear un equilibrio visual entre el fondo y la figura principal, las obras siguientes tenían en el fondo un paisaje, pero al no organizar previamente los elementos en la obra, la composición seguía observándose muy simple. Por ejemplo, en la obra “Loto” el

fondo y la figura principal no dan el mismo mensaje, mientras que el fondo es un paisaje que busca mostrar la calma con diversos colores pastel, la figura principal está colocada a un costado de la obra con colores brillantes, lo que igual que la obra antes mencionada, muestra una composición desorganizada.

El color juega un papel importante en la composición de una obra, después de analizar las ilustraciones anteriores y con los diversos fondos en cada una de ellas, así mismo, posterior de llevar a cabo una investigación acerca de la composición de una obra, concluí que el color, al igual que la división del espacio son importantes para la composición en una obra.

En la composición, como menciona Eugenio, Mercedes y Begoña, “los colores se aproximan o alejan del espectador según sean más o menos llamativo” (2015, p.70), debido a eso el color debe ser uno de los elementos a tomar en cuenta, porque ayudan a transmitir la visión del artista al espectador, aspectos como la temperatura, por ejemplo, son determinantes para atraer la mirada a los puntos que nos interesan.

Existen ciertas reglas en la composición que ayudan a utilizar el color de manera intencional, por ejemplo, los colores saturados pesan visualmente más que las transparencias, es decir, entre más pigmentado el color más atrae la mirada del espectador. Como podemos observar, el color es un elemento a tomar en cuenta en la creación de una obra, ya que el uso adecuado del color ayuda a crear el mensaje que queremos transmitir.

Después de realizar una investigación acerca de cómo afecta el color en las composiciones y de analizar la obra que había realizado, decidí experimentar con el fondo de la pintura “Amapola” en donde realicé un experimento colocando textura en el fondo utilizando espátula y colores cálidos como el amarillo, sin embargo, la composición seguía siendo sencilla, aun cuando los elementos ya no se encuentran desorganizados.

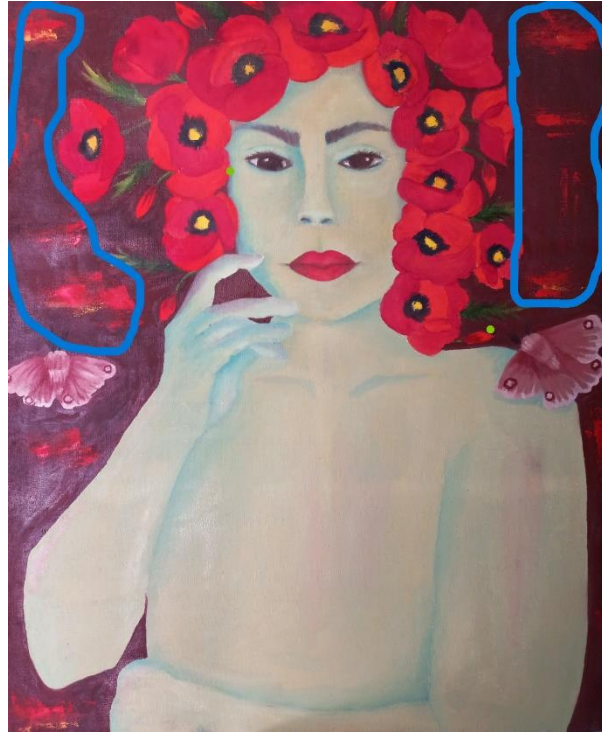


Fig. 38 Amapola, óleo/ lienzo

En la obra “Miedo” jugué con las diversas tonalidades del color violeta, creando un efecto de iluminación en el fondo entre claros y oscuros, pero al ser el color muy similar al de las flores de la figura principal, estas se perdían ligeramente con el fondo, haciendo ver la obra plana. Sin embargo, al corregir la elección de colores para generar equilibrio entre los elementos y tomando en cuenta que colores tienen más peso visual, los fondos fueron mejorando, ayudando a crear armonía en las composiciones.

Otro aspecto a considerar para la creación de una mejor composición es la proporción, puesto que anteriormente la falta de conocimiento acerca de la importancia de ciertos elementos en la composición de una obra, generaba un aspecto descuidado en la misma. La proporción, al ser la relación de tamaño o bien de la cantidad que existe entre las partes de un todo, es de gran importancia a la hora de originar una obra, ya que en muchas ocasiones también sirven para definir medidas.

Al decir la proporción, “se refiere al tamaño relativo, es decir, comparamos dos objetos y decimos cuál es más grande que el otro. La proporción es el tamaño por

comparación. Y es muy importante en el Arte.” (Alvarado, 2023). En una obra es importante, a pesar de que el tamaño sea relativo, proporcionar de manera correcta para equilibrar la obra o bien utilizar estos datos para crear la composición según sea la intención del artista. Existen diversos sistemas proporcionales que ayudan a producir composiciones armónicas, de acuerdo a la investigación previa acerca de la de la proporción y composición, ambos son igual de relevantes para la creación de una obra.

Como se mencionaba antes, la composición en la obra anterior era muy simple, ya que solo se tiene a la figura principal en el centro, posterior a un mejor estudio de proporción, comencé a utilizar la ley de los tercios, este sistema proporcional busca todo lo contrario al tipo de composición que estaba utilizando, debido a que el punto de enfoque principal puede estar a un costado, en la parte superior o inferior. Esta herramienta compositiva se utiliza para atraer la vista del espectador a la composición en lugar del centro de la obra.

Empleando la ley de tercios en la obra, surgieron los puntos de interés, como resultado de la división de la imagen, esta herramienta se crea a partir de dos guías horizontales y dos guías verticales, que a su vez crean una división de nueve partes iguales. Al usar los puntos de atracción visual de manera intencional para producir un recorrido visual en toda la composición y no solo se enfocará en el centro de la obra, se crea un equilibrio compositivo. En la obra “La Fiesta de las flores”, para la composición, utilicé esta herramienta compositiva, colocando las especies florales de tal manera que el espectador sea atraído a los puntos de interés de la obra.

En la incorporación de la ley de tercios en las composiciones y después del estudio acerca de cómo favorecer los puntos anteriormente mencionados, las obras obtuvieron más sentido, facilitando al espectador el mensaje que se quiere transmitir, así mismo, se consigue un equilibrio en la composición de la ilustración. En la obra de práctica, se puede observar que la distribución de las especies florales se encuentra más cuidado, tratando de enfatizar los puntos de interés para favorecerlos y generar un recorrido visual en toda la composición.

Corrigiendo la proporción de los elementos en la obra y al utilizar la regla de los tercios para la composición de las ilustraciones, la mejora fue notoria para la creación de la obra final. En la proporción, por ejemplo, al organizar los elementos de acuerdo a su tamaño

o peso visual en la composición se logra una buena armonía, así mismo, una buena proporción produce un efecto de unidad y orden en las ilustraciones. Otro aspecto importante a destacar de una proporción adecuada en la obra, es otorgar a los elementos la posición adecuada de acuerdo al fin que se proponga el artista.

El uso del color de manera estratégica contribuyó a la evolución de las composiciones, como se mencionó anteriormente, el color es uno de los elementos a tomar en cuenta para crear una composición con el mensaje deseado. La elección de la paleta de color y temperatura de los elementos son clave para la composición, ya que ciertos colores al tener un mayor peso visual deben tomarse en cuenta para proporcionar la composición, puesto que al atraer la vista del espectador debe colocarse según sea el propósito del artista. Un ejemplo es la obra “Amapola” en donde los colores de la figura central son fríos, mientras que los del fondo son cálidos, como resultado el fondo atrae la mirada del espectador.

La obra final nos muestra el resultado de la práctica, evolución, estudio de la proporción y los aspectos compositivos a tomar en cuenta para la creación de ilustraciones armónicas, en donde las obras tienen una idea clara. La obra final lo logra gracias a la delimitación de la paleta de color y un uso adecuado de la regla de tercios, que a su vez es parte del estudio previamente mencionado de los aspectos compositivos, por tanto, la obra final tiene una composición equilibrada y con una idea clara del mensaje que quiere dar.

3.3 Obras Finales.

En este apartado se muestra el resultado del proyecto, es decir, de la investigación expuesta en los capítulos previos y el producto del proceso pictórico, el cual se realizó para ser concluido en una serie de obras pictóricas. En las obras finales se muestra la indagación en mis memorias y recuerdos significativos, seguido de la incorporación del lenguaje de las flores, para culminar en un conjunto de imágenes que muestran metáforas de mi identidad.

Como se mencionaba con anterioridad la propuesta de obra final se fue modificando conforme el proceso de investigación y evolución en la técnica pictórica, al inicio del

proyecto la obra era impersonal y carecía de varios aspectos importantes, como por ejemplo la composición. Al comienzo de la creación pictórica, las obras solo tomaban en cuenta el lenguaje de las flores, ignorando el mensaje que se quería transmitir mediante ellas, es decir, la obra no mostraba mis memorias, solo se representaba el significado de la especie floral.

Las obras finales nos muestran a través de la pintura mis memorias significativas, igualmente el lenguaje de las flores muestra aspectos valiosos de dichas memorias mediante los significados de las especies florales. Las obras presentes se integran en una serie de alegorías de mis recuerdos, las cuales me ayudaron a formar parte de mi identidad, es decir, de una reconstrucción de mis recuerdos que contribuyeron en mi proceso de identidad, utilizando como medio las flores para describir ciertos aspectos de mi interioridad, como el sentir del momento reconstruido.

El lenguaje de las flores se encuentra presente en la obra, puesto que es utilizado como medio para mostrar a las flores como un elemento significativo que se encuentra presente en los recuerdos exhibidos en las obras, es decir, este lenguaje representa a las flores como un elemento que forma parte fundamental en mi historicidad, dándoles un sentido en la obra al utilizar el significado de la especie floral de manera intencional, volviéndose una parte clave en las ilustraciones.

En el siguiente apartado se muestra todo el proceso pictórico de cada una de las obras, las cuales fueron el resultado de la transformación en el aspecto estético de las mismas, dichos elementos, como el uso de un recurso compositivo, modificó de manera significativa el aspecto estético de la obra, aclarando de manera notable el mensaje que se buscaba dar con la ilustración, así mismo, la evolución en el uso del color, la luz, proporción y la implementación del uso de veladuras, lograron transformar la obra creando las siguientes obras finales.

I. Fragilidad.

Fragilidad es la primera obra creada, en la cual se encuentra la figura principal en la parte inferior izquierda, en la parte inferior de la figura se encuentran dos tipos de flores, en la cabeza de la figura se encuentra una burbuja alrededor de ella y mariposas rodeándolas, en

la parte superior derecha se encuentran ramas puntiagudas con flores y polillas. Para el fondo de la obra decidí utilizar los colores para crear un tipo de iluminación en donde la figura principal tuviera una luz blanca y se oscureciera hasta llegar al morado entre las ramas, como podemos observar en el boceto.



Fig. 39 Boceto “Fragilidad”, acuarela/ papel, 2023.

La obra representa mis recuerdos acerca de la parte más frágil de mi cuerpo que son los pulmones, durante la mayor parte de mi infancia mi enfermedad fue una limitante, a causa de que en constantes ocasiones estuve internada en hospitales por este problema de salud, convirtiendo a mis pulmones en mi parte más vulnerable. Sin embargo, en la obra también se puede observar que me encuentro en burbuja, esta representa mi aislamiento de lo malo para enfocarme en lo bello de la vida.

Las flores que se encuentran presentes en la parte inferior de la figura principal son, la Rosa canina que significa gozo y dolor, la otra flor en la parte inferior es la Caléndula que simboliza la crueldad y pena; ambas especies florales representan mis sentimientos acerca del recuerdo de la pintura. En el pecho de la figura se encuentran Petunias moradas que significan fragilidad, están ubicadas en esa zona, ya que como se menciona anteriormente es la parte más frágil de mi cuerpo. En la cabeza de la figura tiene una corona de Dalias magentas que significan delicadeza, y aun costado del ojo se encuentra una flor Hibisco, al

igual que las dalias representan delicadeza, sin embargo, el hibisco representa a mi abuela quien estuvo conmigo durante esta etapa.

El cuadro se preparó previamente con varias capas de gesso para que el pigmento no fuera absorbido por la tela del lienzo. Se utilizó veladuras con capas ligeras de pigmento, como se observa en la figura 40, para obtener una mejor apariencia en luces y sombras, logrando una sensación de volumen y luminosidad en la obra. Para realizar las veladuras utilice principalmente aceite de linaza con una mínima cantidad de aguarrás, de esta manera el óleo permanece con su brillo característico.



Fig. 40 Primer veladura

Inicie dando una ligera capa de color en la figura principal, detallando las zonas de luces y sombras, así mismo, marcando los colores en su respectivo lugar en la composición, por ejemplo, el color verde del cabello de la figura principal. En el fondo de la obra coloqué una mínima cantidad de color en las veladuras para ir creando el color deseado y una mejor difuminación entre los colores, con la finalidad de ir creando un efecto de luz en el mismo, de tal manera que la figura se mantenga más iluminada que el resto de la composición en donde se buscó crear un aspecto oscuro.



Fig. 41 Detalles de flores

Más adelante continúe con las flores, definiendo al igual que la figura principal, las luces y sombras, para crear la textura de los pétalos de cada una de las especies florales, colocando los colores en capas ligeras de pigmento. En el caso de las rosas caninas y las caléndulas utilice el rojo ATL para producir las sombras, sin embargo, para crear las luces, en la rosa canina use el color blanco titanio, mientras que en las caléndulas coloque las luces con el color amarillo limón. Para las petunias que se encuentran en el pecho de la figura, utilice el azul phthalo para las sombras, mientras que el blanco titanio lo utilice para las luces, en el caso del hibisco que se encuentra a un costado del rostro utilice los mismos colores que las caléndulas.

En la composición podemos observar insectos y burbujas en el fondo, cerca de la figura principal se encuentran diversas mariposas de color amarillo, que representa los momentos felices en esa etapa, por otro lado, se encuentran las polillas entre las ramas; las polillas según las creencias de mi familia, representan la muerte o peligro para ti o alguien muy cercano a ti. Debido a lo anterior coloque las polillas entre las ramas para representar los sucesos tristes, al mismo tiempo entre las ramas coloque algunas burbujas.

La paleta de colores del cuadro consta del Rosa (Pantone FF91AF) que se encuentra en las rosas caninas en la parte inferior de la figura principal y sobre las ramas, el color azul (Pantone 2985C) que se encuentra en el fondo de la obra, el color morado (Pantone 18-2527 TCX), el color amarillo (Pantone 7549C) y el color naranja (Pantone 021C) los dos últimos

se encuentran en las caléndulas, al igual que las rosas se encuentra en la parte inferior de la figura y sobre las ramas.

La iluminación de la obra es lateral, este tipo de iluminación crea imágenes contrastadas, es decir, con un área más iluminada, mientras que en el otro lado se visualizan más sombras y poca iluminación. La luz se encuentra más presente en lado izquierdo de la ilustración, debido a que la figura principal se encuentra de ese lado de la composición y la sombra se encuentra más presente del lado derecho. Sin embargo, utilice una iluminación suave o difusa, es decir, una luz con contornos difuminados, para que la imagen no tuviera tan marcados los puntos de luz y sombras, utilizando el color para lograr este efecto.

La composición de la ilustración es simétrica, en donde el punto vacío se encuentra en el centro, este tipo de puntos vacíos en la obra sirven para equilibrar y originar un efecto armonioso. La composición simétrica busca que los objetos estén situados de la misma manera en cada lado de un eje imaginario, es decir, que los pesos visuales se encuentran iguales en ambos lados, distribuyendo de manera uniforme en torno al eje imaginario que divide la composición.

Todos los elementos en conjunto mencionados con anterioridad y el proceso descrito producen la obra “Fragilidad”, esta composición al ser la primera de la serie pictórica, marca el inicio de la proyección de mis recuerdos en metáforas pictóricas, mostrando como primera obra mi vulnerabilidad. La obra tiene como medida veinte centímetros de largo y treinta centímetros de ancho, la técnica de la obra es óleo sobre lienzo, creada en el año 2023.



Fig.42 Paleta de colores de Fragilidad



Fig.43 Fragilidad, autoría propia, óleo/ Lienzo.

I. Después de la despedida

La obra a la que titule “Después de la despedida”, nos muestra a la figura principal de espaldas y en su mano sostiene un espejo en el que se ve reflejada una flor aparentemente viva, sin embargo, la flor tiene una postura curvada como si estuviera marchita, también se puede observar que en la espalda de la figura principal encontramos varias flores en forma de flechas apuntando hacia ella, en el cuerpo de la misma encontramos más flores que se sostienen con curitas a lo largo de su torso.



Fig. 44 Boceto Después de la despedida.

El nombre de la obra fue elegido porque la obra muestra el duelo que pasé después de la muerte de Mamá Flor, en la que doy a conocer mi sentir y el proceso de aceptación de la pérdida de alguien importante, esta obra muestra una parte importante en mi vida, ya que fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. En esta composición, así mismo, expone la ambivalencia que deja la muerte, es decir, los momentos tristes por la pérdida, pero al mismo tiempo los recuerdos bonitos con la persona que se fue.

El lenguaje de las flores en esta obra fue crucial para exponer la ambivalencia antes mencionada, las flores en forma de flecha en la espalda de la figura principal son las siguientes: brezo morado que significa soledad, anémona silvestre que significa cansancio y clavellina que simboliza la esperanza perdida. Las flores antes mencionadas muestran la parte

triste de una pérdida y algunos de los sentimientos que llegas a sentir, por otro lado, las flores en el torso de la figura representan la lucha por la aceptación. La violeta azul que simboliza la fe, la flor áster que simboliza la sabiduría, la manzanilla romana que simboliza la lucha y las margaritas del prado que simbolizan el valor, son las flores que se encuentran en el torso.

En la composición de igual forma encontramos los geranios color escarlata que simbolizan el vencer las dificultades, estas flores ubicadas a lo largo del cabello de la figura principal, por otro lado, la otra flor presente en la obra es la coreopsis que significa siempre alegre, la cual se encuentra situada en el espejo, esta flor la elegí para representar que a pesar de estar viva me sentía marchita por dentro, pero buscando mi felicidad siempre.

En la composición podemos observar un espejo, el cual está sosteniendo la figura principal en las manos, el espejo representa el reflejo, lo utilice para mostrar mi interior y no el exterior, es decir, para mostrar mi sentir del momento. Sobre el espejo se puede percibir una mariposa, la cual representa la compañía, en otras palabras, a pesar de verse la flor marchita y sola hay una mariposa que la acompaña, en la obra también hay otra mariposa que se encuentra volando en dirección a la frente de la figura principal.



Fig. 45 Primer veladura, después de la despedida.

La obra, al igual que la anterior, fue preparada previamente la manta con diversas capas de gesso y una capa ligera de color blanco, para retirar cualquier grumo del gesso lije el lienzo de tal manera que quede sin textura, esta preparación previa como se había mencionado antes es para prevenir que el óleo fuera absorbido por la tela del lienzo. Para iniciar coloqué una ligera capa de color azul en el fondo y una capa de color rojo en los geranios ubicado a lo largo del cabello de la figura, así mismo, continúe colocando el color verde del cabello y posteriormente el azul de la playera.



Fig. 46 Fragmento de geranios

Para dar inicio con los detalles, coloqué sobre la capa previa de color rojo de los geranios el color azul phtalo para marcar las sombras y el amarillo limón para marcar las luces, posteriormente coloque una capa ligera de color rojo en las violetas y amarillo limón en la manzanilla romana y margarita de prado, para ir creando el tono correspondiente de la flor. Continúe colocando los colores correspondientes de las figuras, es decir, pinte las partes de las flechas y una veladura pigmentada en la piel de la figura principal, para ir creando el tono deseado e ir marcando luces y sombras en la misma.

La iluminación de la composición es lateral, es decir, la luz llega a estar más presente de un lado de la obra y del otro lado se encuentra menos iluminado, contrario a la primera

obra, la luz en este cuadro se encuentra ubicada en el lado derecho, el lado izquierdo de la obra se encuentra más oscuro, puesto que representa la parte oscura de la memoria representada. Al igual que la obra anterior, la iluminación es suave o como también se le conoce, iluminación difusa, es decir las sombras no son tan pronunciadas, al contrario, busca producir un efecto suave en la luz de la obra.

El tipo de composición de la obra es de cuña, esta forma en especial suele confundirse con la composición en forma de triángulo, debido a que ambos tipos de composición provocan que el subconsciente del espectador busque unir los tres puntos de la ilustración. En este esquema compositivo se utiliza un punto de fuga, en la obra este punto sería el espejo que sostiene la figura principal, extendiéndose hacia la figura y posterior a las flechas de flores ubicadas en la parte izquierda.

La paleta de colores consta del color celeste (Pantone 2985C), este color lo podemos observar en el fondo de la obra, el color rojo (Pantone 3517C) que se encuentra en las flores a lo largo del cabello de la figura principal, el color amarillo (Pantone 7549C) de las flores en las flechas y las mariposas, el color verde oscuro (Pantone 349C) al igual que el color verde claro (Pantone 2272C) ,se ubican en el cabello de la figura principal y en la punta de las flechas.

Todos los elementos mencionados anteriormente, en conjunto con el proceso descrito, hacen posible la creación de la pieza que lleva por nombre “Después de la despedida”, en esta pieza los elementos clave son las flores, quienes son las encargadas de dar el mensaje acerca de la ambivalencia de este proceso de duelo, su paleta de colores se centra en colores fríos para enfatizar el sentimiento de nostalgia. La obra tiene como medida treinta centímetros de largo y de ancho, su técnica es óleo sobre lienzo, elaborado en el año 2023.

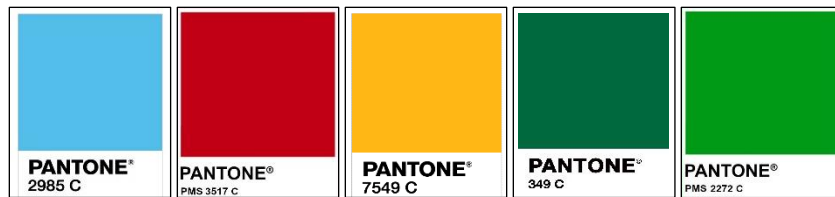


Fig. 47 Paleta de colores después de la despedida



Fig. 48 Después de la despedida, autoría propia, oleo/lienzo.

3.3.1 Simulador de exposición

Disponiendo de la herramienta Emaze, que es una herramienta digital para presentaciones, se realizó una simulación de exposición en la que se puede visualizar las obras finales acompañadas de algunas otras obras realizadas previamente.

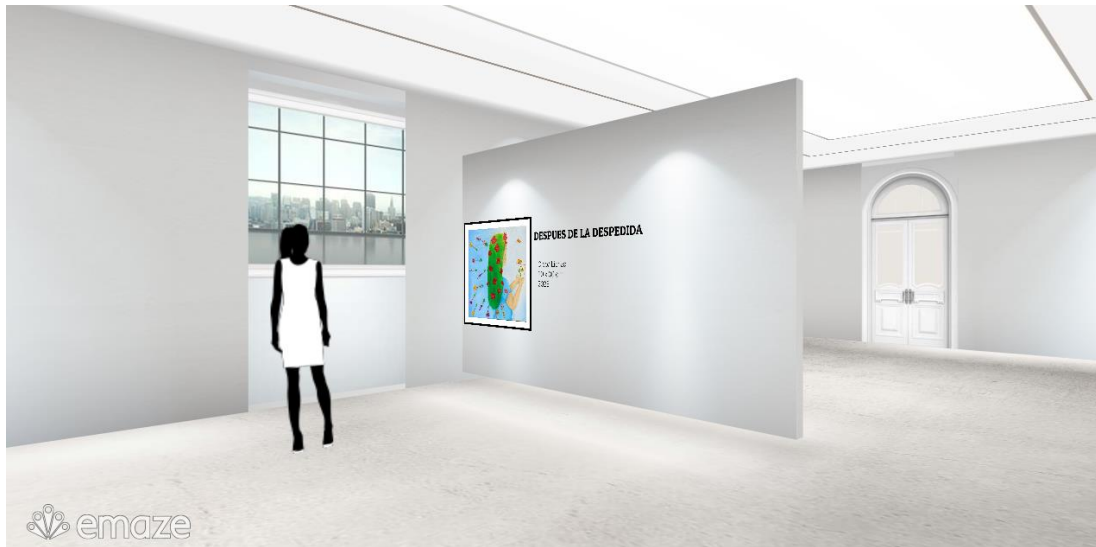


Fig. 49 Simulador de sala de exposición, Despedida

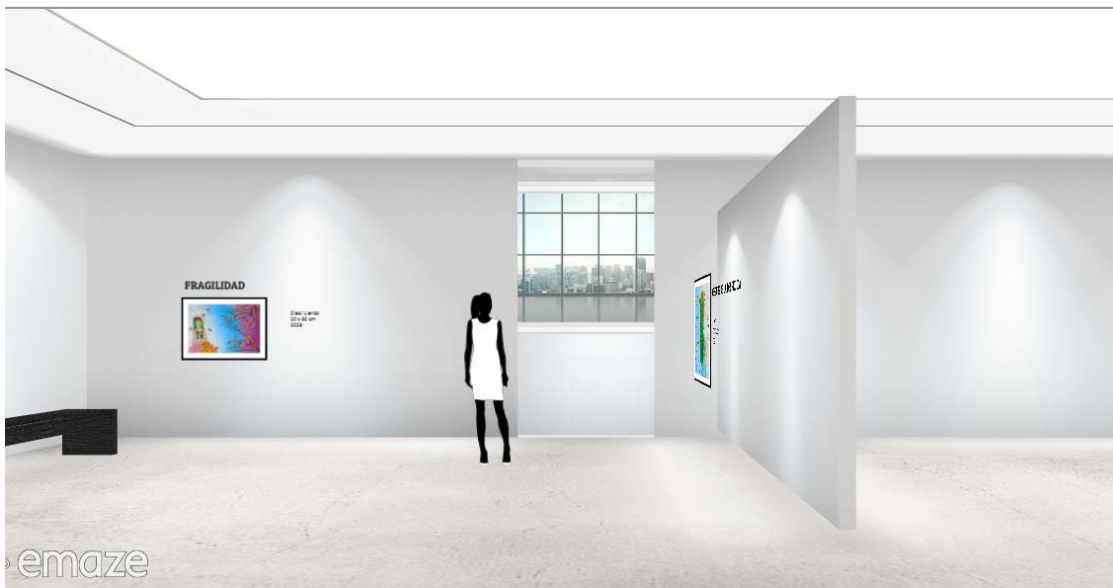


Fig. 50 Simulador de sala de exposición, Fragilidad

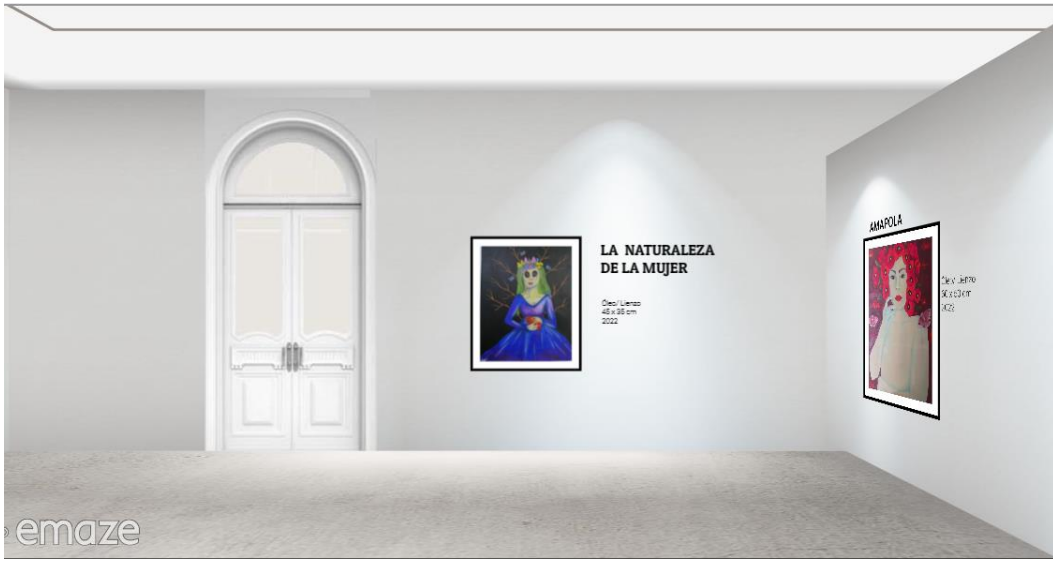


Fig. 51 Simulador de sala de exposición

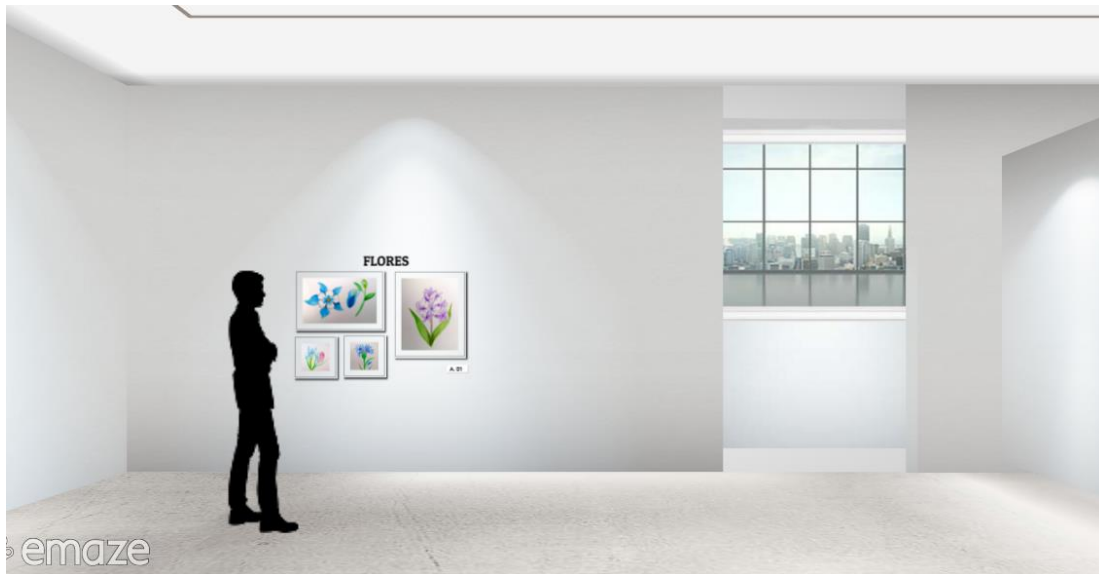


Fig. 52 Simulador de sala de exposición, Flores

El link para visitar la sala es el siguiente:

<https://www.emaze.com/@ALLLFTFCT/mam-flor>

CONCLUSIÓN

Para concluir en el documento podemos observar cómo a través del lenguaje las personas comunicamos nuestras experiencias significativas de diversas formas, en lo personal la manera de expresión que utilice para contar dichas experiencias fue a través de la pintura, cómo se puede observar en el capítulo anterior. Esa forma de expresión nos lleva a comunicar algo más allá del intelecto discursivo, es decir, comunicamos mediante las imágenes, nuestro interior, algo que muchas ocasiones no se puede expresar mediante palabras.

Las entrevistas realizadas para conocer más acerca de mi abuela me llevaron a encontrar de donde proviene mi relación con las flores y por qué se encuentran tan presentes a lo largo de mi proceso artístico, descubriendo que las flores son el vínculo que me une conmigo misma, como mi abuela y con mi familia, porque a través de ellas es como demostramos amor además de contar nuestra historia. Debido a lo anterior, la pintura fue el medio de expresión indicado para comunicar dicho mensaje, puesto que a través de ella se dio a conocer el sentir de nuestra interioridad.

En el capítulo uno observamos cómo se utiliza nuestra historicidad, para encontrar un elemento representativo, así mismo, la transformación que este puede tener dependiendo del entorno en el que nos encontremos, en la obra presentada por ejemplo podemos observar como mi objeto significativo (flores) adquiere una definición diferente en ambos cuadros, como consecuencia del cambio de entorno en el que sucedieron mis recuerdos.

El lenguaje alegórico, al ser un reflejo presentado por un elemento significativo que posteriormente es transformado en imágenes, fue el mejor medio de comunicación de mis experiencias debido al clima emotivo que mantiene, mediante este elemento pude representar mis recuerdos de tal manera que los sentimientos pudieron mantenerse, además se pueden crear más de una imagen debido a que va cambiando nuestro ambiente como se mencionaba con anterioridad, es por eso que se le llama imágenes dinámicas.

A consecuencia de esta investigación acerca de cómo la significación forma parte de nuestra vida, se transforma para ser comunicada de diversas formas y se relaciona con la pintura desde la individualidad del autor, surge este proceso de creación en el que se ve

reflejado no solo la investigación, sino también un proceso de reconocimiento tanto personal como artístico en el que se expone un crecimiento a nivel artístico, puesto que la obra realizada posterior a este proceso toma un sentido y una mejor estética, resultado de la evolución en el manejo de la técnica.

Gracias a las entrevistas llevadas a cabo en conjunto con la investigación acerca de diversos artistas que manejan un estilo similar al que buscaba conseguir para la obra final, descubrí mi estilo artístico, además esta investigación me sirvió de guía en el proceso al iniciar en la pintura al óleo. Parte de la indagación en el capítulo dos permitió conocer acerca de las flores en la historia del arte, como va cambiando dependiendo de la época en la que fue elaborada, por ejemplo, no es lo mismo una pintura de Joseph Banks quien fue uno de los primeros artistas en utilizar la pintura floral para fines medicinales, que una pintura de Monet, quien pintaba lo que observaba en su vida cotidiana.

Los conocimientos adquiridos durante el estudio de la carrera fueron de gran importancia y fundamentales para el crecimiento artístico, además del aprendizaje de diversas técnicas, el mejoramiento de técnica, así mismo, el impulso por la investigación e historia de temas de nuestro interés, de igual manera por la búsqueda de nuestros estilos artísticos. Por otra parte, la constante ayuda para el mejoramiento de habilidades para la expresión escrita y oral para llevar a cabo de manera correcta el documento.

El resultado final de este documento ha sido gratificante y satisfactorio, puesto que no solo desarrollé mi estilo artístico, descubrí por qué en mi obra se ha encontrado muy presentes las flores y porque mi obra es más importante de lo que consideraba. De igual forma, este documento, me ha dejado el conocimiento acerca de la técnica de pintura al óleo y el descubrimiento de un nuevo lenguaje como lo es el “Lenguaje de las flores”, gracias a estos elementos desarrolle piezas con un mensaje más claro e intencionado.

Pretendo con este documento que mi obra sirva de inspiración para que las personas indaguen en su historia de vida, de igual manera en su interioridad, para encontrarse a sí mismos y entenderse de mejor manera, para no tener miedo de involucrarse en su propio sentir y encontrar en sus memorias inspiración. Al mismo tiempo, el reconocimiento de su interior para seguir creciendo, mejorando su comunicación con el mundo exterior.

BIBLIOGRAFÍA

- Alvarado, M. (2023). Taller de dibujo y arte. Recuperado de <https://tallerdedibujoyarte.wordpress.com/2023/02/09/la-proporcion-y-el-arte/>
- Araya, M. (2016). Métodos y técnicas para pintar al óleo. Recuperado en septiembre 2023, de docplayer.es: <https://docplayer.es/21323480-Metodos-y-tecnicas-para-pintar-al-oleo.html>
- Bargueño, e., Sánchez, M y Sainz, B. (2015). Educación plástica, visual y audiovisual. Editorial Graphos.
- Caballero, J. (1996). Morfología: símbolos, signos, alegorías. Editorial Antares.
- Calvo Revilla, A. (diciembre, 1992). Semiótica y Modernidad [Actas de congreso]. V Congreso Internacional de la Asociación Española de Semiótica, La Coruña, España. <http://hdl.handle.net/2183/8671>
- Daza Cuartas, S. (2009). Investigación-creación: un acercamiento a la investigación de las artes. Horizontes pedagógicos. 11 (1), 87-92. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4892970>
- Didi-Hubennan, G. (2012). Arde la imagen. Ediciones Ve.
- Echauri, R. (1990). Arte y Significación. Anuario filosófico. 23 (2), 139-146. <https://dadun.unav.edu/handle/10171/835>
- Hyland, A., Wilson, K. (2019). Flores en el arte. Editorial GG.
- Lozano Millares, H. (1997). Arte y belleza en la estética medieval. Editorial Lumen.
- López Terrada, M. (2014). La inmortalidad de lo efímero: los secretos de la pintura de flores. Méthode science studio journal, 5. <https://metode.es/revistas-metode/monograficos/la-inmortalidad-de-lo-efimero-los-secretos-de-la-pintura-de-flores.html>

Parramón, J. (2009). Todo sobre la técnica del óleo. Barcelona, España: Editorial Parramón.

Paula, R. (2014). Arte y botánica: Una historia de las flores en el arte, [Diploma de Especialización en Proyecto de Paisaje] Arte y botánica. Una historia de las flores en el arte.pdf (fadu.edu.uy)

Rincón, C. (2016). La significación. <https://studylib.es/doc/4484091/unidad-2---la-significacion>

Rincón, C. (2016). Lenguaje y semiótica. <https://cursoscassianiadolfo.files.wordpress.com/2017/03/semiotica.pdf>

Ríos, I. (2010). El lenguaje: herramienta de reconstrucción del pensamiento. Razón y pensamiento, 1 (72), 1-25. http://www.razonypalabra.org.mx/N/N72/Varia_72/27_Rios_72.pdf

Rodríguez, R. (2013). La significación alegórica según Walter Benjamín: Límites y potencialidades [Investigación en Filosofía]. IX Jornadas de Investigación en Filosofía, Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, departamento de Filosofía, La Plata. <https://www.aacademica.org/000-056/29>

Romero Mocosco, A. (2014). Alegorías contemporáneas: artículo de reflexión. Revista calle 14. 8 (12), 122-131. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5226055>

Routledge, G. (2000). El lenguaje de las flores. Editorial Elfos.

Viveiros de Castro, M. (2011). Alegorias em ação. Sociología y antropología. 1 (1), 233-249. <https://www.scielo.br/j/sant/a/fJVchvR9pnX6HcWRMfJrGGP/?lang=pt>

ANEXOS

Entrevista N° 1

Dalia Anabel Jiménez Ballinas

- ¿El nombre de mamá se lo dio abuelita esperanza?

Si ella le puso, abuelita le puso porque era un nombre común en esa época, la que le dio significado a su nombre fue ella, porque ella siempre fue amante de las flores y fue coincidencia que su nombre fuera Flor precisamente, ella siempre donde estaba tenía sus jardines con muchas flores.

- ¿Cuántos hermanos tenía Mamá Flor?

Ella tuvo solo medios hermanos, por parte de su mamá tuvo 4 medios hermanos, pero solo convive con dos que eran tío Jorge y tía Petra. Por parte de papá está tío Jesús, tío Alberto, tía Estela, tío Javier, tío Julia y tía Lilia.

- ¿Por qué era discriminada mamá?

Porque mamá fue la hermana de en medio. El primer esposo de abuelita Esperanza fue Don Jorge Rivero, con el que tuvo a tío Jorge y otra niña que falleció, después se embarazó de mamá. Abuelita estaba en la Hacienda mientras que su esposo trabajaba de maestro en el pueblo y ahí fue donde conoció al papá de mamá flor, porque era mercader, pero ambos tenían familias. Al ser mamá producto de un engaño, la familia de Don Jorge Ordóñez y él no la querían, por el color de su piel, porque mamá era morena y ellos eran una familia racista, porque todos eran blancos de ojos claros, no le daban las mismas oportunidades que a sus demás hermanos.

Después don Jorge la dejó por otra mujer que es con los que tuvo otros hijos, al enterarse de este suceso abuelita decide dejarlo y regresar a vivir al pueblo y en donde se puso a trabajar para cuidar a sus hijos, por eso decidió dejar a mamá en una casa de depósito para señoritas para que pudiera tener la oportunidad de tener un buen esposo.

- ¿Cómo se conoció con Papá Enrique?

Papá era encargado del rancho de sus tíos él manejaba el rancho de su tío, llegaba a entregar leche en la casa donde estaba mamá de resguardada. Antes los bailes lo hacían en la plaza del parque, papá ya la había visto como estaba a cargo de los señores de la casa de depósito ella estaba siempre bien vestida y papá le gustó desde que la vio, ella por su lado no se había fijado en él porque era ranchero y no le gustaba porque pensaba que le pasaría lo mismo que a su mamá. Papá era muy peleado ahí en el pueblo, tenía muchas pretendientes todo lo contrario de ella que era muy reservada, había una señora que estaba enamorada de papá y como eran vecinas de abuelita mamá era la mensajera entregaba las cartas y papá se fijó, pero en mamá y no en la dueña de las cartas.

- ¿Qué es lo que llamaban casas de depósito para señoritas?

Dónde preparaban a señoritas de clase media para tener un amplio conocimiento en varios aspectos como bordado, cocina y oficio, para tener un buen esposo. En esta casa las señoritas se dividían en diferentes actividades, unas a lavar, otras a planchar y algunas a la cocina, cada una tenía una actividad. Mamá entró a esa casa de depósito ya que el dueño del lugar que se llamaba Ali López le tenía cariño a mamá ya que ella siempre iba a hacer mandados a su tienda. Don Ali habló con la abuelita Esperanza para que mamá fuera a la casa depósito y así es cómo llega mamá a vivir en esta casa, es por eso que aprendió a lavar, planchar, cocinar y bordar.

- ¿Cómo se escaparon?

Mamá había dicho que iba por unas pastillas, pero como antes ninguna casa tenía barda se había puesto de acuerdo con papá, como él manejaba tenía una camioneta que era donde entregaba la leche junto unas cosas y se fueron al rancho.

- ¿Cuándo se enteraron los papás de papá Enrique?

Fue día después ya que Ellos tenían conocimiento de que papá pretendía a mamá, pero papá no los tomaba muy en cuenta porque para él sus papás eran sus tíos que eran los dueños de

donde vivía, eran la tía Aidé y el tío René viejo por eso ellos lo querían como un hijo y a mamá también la quisieron de la misma manera, además mamá era una mujer trabajadora fina y educada.

Entrevista N° 2

Rosaura Esperanza Jiménez Ballinas

- ¿Para ti las flores eran el refugio de Mamá Flor?

Si, ella siempre tenía rosales, tulipanes, una flor llamada chinita que es una planta no grande y le salen muchas flores como campanillas de colores, también tenía flores tipo gerberas de muchos colores llamadas teresitas. Siempre su jardín lució muy colorido con muchas flores y plantas.

- ¿Qué edad tenía papá cuando conoció a mamá?

Como tenían 18 años, se llevaban 3 años de diferencia ella tenía 15 años y 1 año después de conocerse se fueron juntos cuando ella tenía 16 años. Un año después de que llegaron al rancho Mamá se embarazó de tu tía Dalia.

- ¿A dónde se fueron cuando se escaparon?

Se fueron al rancho de su tío, los dueños del rancho vivían en el pueblo y papá era prácticamente el dueño del rancho, ya que se encargaba de todo, ahí tenía una casa no cerca de la casa principal pero dentro del rancho. Papá le dijo a su tío que tenía interés por mamá, pero como el papá de mamá no lo quería y abuelita esperanza no quería que papá fuera novio de mamá, porque ya lo había comprometido con un señor, mamá lo supo y se escapó con papá para no ser vendida. Cuando abuelita se enteró que papá la estaba pretendiendo fue a la casa de depósito para pedir que la regresarán con ella.

- ¿Cuándo se mudaron mamá y papá al pueblo?

Cuando iba a nacer tu tío Enrique, yo era la bebé y nos mudamos porque tu tía Dalia ya iba a entrar a la primaria y mamá dijo entonces que se mudaría a su casa que se estaba construyendo en el pueblo, porque nunca le gustó la idea de rentar una casa. Construyó su casa pensando en que sus hijos algún día iban a crecer, iban a necesitar a ir a la escuela y necesitaban un sitio fijo donde llegar, ya que mamá deseaba darnos a nosotros como hijos lo que no pudieron tener, no lujos, pero si todo lo necesario y si se podía un poquito más.

- ¿Cómo era la casa?

Compraron un terreno bastante amplio, con ayuda de su padrino mamá consiguió el terreno para construir la casa, de hecho, su padrino le regaló un pedazo más de tierra como obsequio para sus hijos, es por eso el terreno de la casa ocupaba casi lo de una manzana. Mamá Flor se puso a criar animales para venderlos, para que todo lo que juntara se invirtiera en su casa, todo lo que construyó y todo lo que hizo fue gracias a su trabajo y a su dedicación. Sembró árboles frutales y su jardín lleno de flores, eligió un terreno amplio porque quería que nosotros como ya éramos cuatro en aquel entonces, tuviéramos el espacio suficiente, al menos tus dos tíos mayores que se habían criado en el rancho.

- ¿Por qué dejó de trabajar en el rancho compa Enrique y qué hizo después?

Papá dejó de trabajar en el rancho de sus tíos porque uno de los dos trabajadores que tenía papá a cargo robo ganado, llegaron los tíos un día hacer su contabilidad y se dieron cuenta de que faltaba ganado, culparon a papá y como él siempre ha sido una persona muy resentida dijo que no tenía necesidad de robar, entonces entregó sus cuentas y la casa que tenía en el rancho, les agradeció por el apoyo mientras que estuvo trabajando ahí. Después de que llegaron en el pueblo estaban elaborando la carretera, papá consiguió trabajo como cortador de árboles después como chofer, de ahí el ingeniero que estaba a cargo de la carretera lo ayudó a entrar al INI porque como papá hablaba la lengua tzeltal podría entenderse mejor con las personas en las comunidades, pero para llegar a las comunidades se manejaba en avioneta después solicitan chofer en el IMSS- COPLAMAR en dónde le ofrecieron mejor sueldo y una base y ahí se quedó hasta su jubilación.

- Recuerdas ¿Qué pasó después de que llegaron a vivir Ocosingo?

Sí, mamá se dedicó a la casa a cuidar de nosotros, después entró a trabajar al IMSS llevando el control de los alimentos como dietista para llevar un control alimenticio para los enfermos, ya que la clínica recién había abierto en la cabecera municipal. Después del nacimiento de su última hija como eran enfermiza mamá y papá optaron mejor porque mamá se quedará en la casa para cuidar bien de los dos más pequeños a pesar de que siempre había alguien ayudándola en las labores domésticas.

- Me podrías contar como mamá llegó a cuidar niños en la casa.

Cuándo comenzó a recibir niños, tu tía Azalea ya tenía seis años aproximadamente, eran niños que tenían la edad de tu tío Leo y tu tía Aza. Hubo una ocasión en que dejaron a un niño, supuestamente para que lo cuidara 3 días y el niño estuvo en la casa durante un año. Le iban a encargar niños a veces por días, por noches o por semanas, ella estaba encantada de que su casa siempre estuviera llena de tanta vida con los niños, yo llegué a ver hasta como 10 niños aproximadamente entre tus tíos. Además, sabían que los niños siempre estaban bien cuidados, porque nosotros siempre estábamos bien arreglados, con un plato de comida, siempre busco la manera de darnos lo que necesitábamos y cuando llegaban los niños procuraba que los niños estuvieran bien.

Entrevista N° 3

Flor Azalea Jiménez Ballinas

- ¿Qué es lo que más recuerda a su mamá?

Su comida, amaba sus comidas sobre todo el mole y el pescado baldado, no he probado uno igual de delicioso a ese hasta el momento.

- ¿Qué aspecto de personalidad crees haber heredado?

El que siempre tenga niños ajenos en mi casa, siempre tengo mucha gente en mi casa y me gusta tener mi casa llena de personas. Su carácter, siempre defendiendo a sus hijos de quién fuera, a trabajar y no tener vergüenza de vender, ella siempre trabajó y vendió de todo desde comida, juguetes, hasta lociones, pero nunca se quedó allá sentada esperando nada más dinero éramos seis siempre le ayudó a papá de cierta manera con los gastos.

- ¿Puedes recordar cómo era la casa cuando eras pequeña?

Yo amaba mi casa porque era enorme, recuerdo que cuando llegaba de la escuela, me quitaba el uniforme bueno algunas veces, porque otras veces me lo quedaba puesto. Cuando era época de mandarinas y naranjas me subió en los árboles a comerlas, como siempre la casa estuvo llena de árboles frutales yo vivía feliz ahí cortando las frutas como mandarina, limón, nance, como el árbol de nance estaba muy grande y yo era la más delgada de mis hermanos, me subía a la lámina de la casa para que con un canastito subía a recoger el nance que quedaba sobre el techo.

- ¿Mamá les detuvo en algún momento a que no fueran curiosos o los mantenía encerrados?

No, siempre nos dejó que fuéramos libres. Recuerdo que estábamos en la casa corriendo, todo mundo nos veía, los vecinos y amigos de mamá llegaban a dejar los niños ahí porque sabían que una vez cerrando la puerta difícilmente alguien se iba a perder. Recuerdo que teníamos inmensidad de sitio, en lugar de comer chucherías como refresco, Sabritas, nos la pasábamos comiendo fruta, yo me subía a los árboles y les aventaba, comían mango, nance, mandarina, hasta guanábana que les podía bajar.

- Desde tu recuerdo cuántos niños estaban en la casa de mamá

5 aparte nosotros, aparte los que se criaron con nosotros que fueron tres la hija de tío Chus Claudia, otro bebé hijo de una señora cercana a mamá, el niño tenía 3 meses y lo que tuvo hasta los 2 años y la última que fue Anayanci porque su mamá trabajaba y solo llegaba los

fines de semana estuvo así hasta como los 5 años, los demás solo llegaban porque jugaban cuando no había clases, en vacaciones llegaban en la mañana y se iban por la tarde.

- ¿Qué recuerdos tienes de abuelita esperanza?

No tengo buenos recuerdos, era un poco grosera hablando y siempre vi que no quería a mamá. Siempre fue muy grosera con mamá a pesar de que ella la venía a ver, no la trataba igual que sus otras dos hijas, yo sí me daba cuenta, pero era su mamá y quería seguir visitándola.

A mí no me gustaba llegar a su casa, me sentía más cómoda cuando íbamos a ver a su madrastra, la abuelita Chus, porque nos trataba como sus nietos a pesar de que no lo éramos. Con abuelita Esperanza teníamos que pedir permiso hasta para un vaso de agua y si estaba de buen humor decía que sí, si no teníamos que esperar hasta que ella nos pasara el vaso de agua. Con mamá fue mala incluso una vez trató de envenenarla y le hecho a un monte cuando estaba chiquita, pero dijo que si recordaba y de ahí tuvo alguien que le decía madrina que fue quien le ayudó a entrar a la casa de depósito, pero nunca pregunté nada más porque me daba tristeza ver por todo lo que había pasado.

- ¿Desde cuándo empezaron a visitar a la abuelita Chus y abuelito?

No tengo idea, de que me acuerdo desde que estaba en el kínder ya íbamos a visitarlos Bachajón y ahí sí me gustaba ir.

- ¿Cómo era abuelito Goyo?

Era un amor, sí mamá se hubiera criado con él habría sido muy diferente, hubiera sufrido menos porque abuelito si la quería. Cuando llegaba la abrazaba y le decía “Mi negra” cuando nosotros llegábamos, sí hacían algún dulce o tamales, la Abuelita Chus nos daba, tenían una tiendita de dulces y de ahí nos daban también nunca, nos negaron nada nos llevaba a ver los patos y gallinas que tenían.

- ¿Crees que con ustedes compensó todo lo que no tuvo ella?

Yo creo que sí, no puedo decir nada porque mi mamá me quiso mucho, nos consintió mucho hasta el día en que falleció. Siempre nos dio de todo no decía que no, pero también nos enseñó que las cosas se tienen que ganar, que había que trabajar para conseguir algo bueno y que tenemos que estudiar, porque para ellos en su tiempo el tener un estudio era muy importante, si nos exigía buenas calificaciones, pero todos tuvimos siempre un buen desempeño en la escuela, aunque algunos de tus tíos tenían detalles en la escuela porque eran tremendos, pero nunca fue por calificaciones o porque no fueran inteligentes.

Entrevista N° 4

Yeniseid Arlethe Román Jiménez (Nieta)

- ¿Qué es lo que más recuerdas de mamá?

Lo que recuerdo de ella, es el amor que nos daba, siempre nos hizo sentir bien y amados, fue una gran abuela, inclusive se podría decir que fue una mamá más que una abuela y no sabría expresar con palabras como me hacía sentir.

- ¿Cómo recuerdas el jardín de mamá?

Tenía demasiadas flores, siempre tenía flores, era el jardín más bonito de todos, siempre estaba verde a pesar de que no fuera la época de las flores siempre estaba todo vivo y muy bonito, le daba vida a la casa.

- ¿Algún recuerdo en especial que tengas con mamá?

Recuerdo que una vez que Mamá Flor llegó a mi casa, yo estaba emocionada siempre que ella llegaba a mi casa, en esa ocasión llegó a pedir permiso con mi papá para poder llevarme a visitar a unos tíos que teníamos en Bachajón, lo recuerdo bien, porque fue una de las pocas ocasiones en las que mi papá accedía. En el viaje me la pasé muy bien y conocí a la familia

de Mamá que no había visto, fue la primera vez que disfruté un viaje y a mí me gustaba mucho pasar tiempo con ella, ya que me sentía segura y amada.

- ¿Qué crees haber heredado de ella?

Yo siento que de Mamá Flor herede su amor por la cocina, a pesar de que no estudie gastronomía como quería, la cocina es una de mis pasiones, creo que es porque me recuerda a ella y los buenos momentos que pasábamos mientras la ayudaba a preparar la comida. También siento que herede su optimismo aun en las peores situaciones.

Entrevista N° 5

Raquel de Jesús Flores Cruz (Nieta)

- ¿Qué te dejó Mamá Flor?

Mamá me dejó la mejor familia del mundo, le agradezco siempre el aceptarme, aunque no pude despedirme de ella sé que siempre me quiso como yo a ella.

- ¿Tienes algún recuerdo en especial con ella?

Si, recuerdo que escuchaba que todos le decían Mamá Flor, un día yo le pregunte que, si yo también le podía decir Mamá Flor, estaba muy nerviosa, me dijo: “Si hijita”. Ese día Mamá y Papá estaban en el cuarto del piso de arriba y les pedí que bajaran a la cocina para preguntarles.

- ¿Qué es lo que más recuerda de ella?

Que todo el tiempo estaba feliz, nos hacía feliz a todos, siempre jugaba con nosotros. Mamá no dejó nunca que notáramos que estaba enferma, pienso que para ella nuestra felicidad era más importante que su enfermedad, intentaba dejarnos felices.

- ¿Cómo recuerdas que era la casa de mamá?

Recuerdo que había una papelería y al llegar al jardín había plantas, había muchas flores y un árbol con una fruta redonda roja que siempre me daban ganas de comerla, pero no eran comestibles. También recuerdo que la cocina siempre estaba limpia, todo ordenado, tapaba todo, todo el tiempo, al agarrar un vaso para tomar agua se tenía que quitar una manta y después volver a cubrir los vasos.