

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

FACULTAD DE ARTES

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

Elaboración de textos

**Recuerdos remotos:
Las alegorías como recurso de creación
visual.**

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

**PRESENTA
FERNANDA MAYANÍN RAYMUNDO LAGUNA**

**DIRECTOR
DR. MARCO ANTONIO SANCHEZ DAZA**

Tuxtla| Gutiérrez, Chiapas

Noviembre de 2023

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

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
07 de noviembre de 2023

C. FERNANDA MAYANIN RAYMUNDO LAGUNA

Pasante del Programa Educativo de: LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

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

Recuerdos remotos: Las alegorías como recurso de creación visual

En la modalidad de: Elaboración de Textos

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

ATENTAMENTE

Revisores

Firmas:

Dra. Claudia Adelaida Gil Corredor

Mtra. Tania Ramos Pérez

Dr. Marco Antonio Sánchez Daza

c. c. p. Expediente

AGRADECIMIENTOS

A Dios y la vida, por permitirme sentir mucho y bendecirme con salud, dándome la fortaleza todos los días de mi vida.

A mis padres, que en todo momento me apoyaron incondicionalmente en cada paso en mi vida, con todo el cariño me motivaron para seguir mis sueños acompañándome en cada uno de ellos, siendo también los suyos. A mi padre que merecía estar presente para ver el resultado de su esfuerzo y dedicación, lo llevaré siempre en mi corazón, a mi madre la persona mas fuerte que he conocido siempre siendo la luz de mi camino, a ambos les doy mis infinitas gracias, los amo.

A mi abuelita Margarita, por su cariño y cuidados, la ayuda y desvelos mientras me acompañaba durante mis pendientes y tareas de la escuela, sé que desde donde esta aun me cuida y bendice.

A mi hermana mayor, por alentarme y motivarme a seguir adelante, guiándome con sus consejos y haciéndome reír en mis tristezas, mi compañera en esta vida a quien amo y admiro mucho.

A mi asesor y lectoras, por instruirme en este proceso, por la paciencia, dedicación y todos sus consejos que me guiaron en cada momento para lograr este paso importante en mi futuro profesional.

A mis familiares cercanos, por todo el cariño y la motivación en seguir mis gustos, por creer en mi para seguir en lo que me gusta hacer. A mis sobrinos y ahijado por ser parte de este trabajo, siendo los protagonistas de mis obras, los quiero.

A la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, por abrirme las puertas para mi formación académica, a mis docentes que me guiaron en todo mi camino universitario, por los conocimientos y aprendizajes llevándome hasta donde estoy hoy en día.

A mis amigas, que son mi soporte emocional, me ayudaron a sentirme segura y a calmar mis nervios, estando allí en todo momento, las horas compartidas dentro y fuera de la escuela, por muchas experiencias que espero y la vida nos permitan muchas más.

A mis hijitos felinos, Haku, Kiki y Hiro, por las traspachadas en las que me acompañaron escribiendo y pintando el proceso de este documento, todo mi cariño a ellos.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	6
INTRODUCCIÓN	7
PROBLEMATIZACIÓN	8
PREGUNTAS CENTRALES	9
OBJETIVOS	9
JUSTIFICACIÓN	9
METODOLOGÍA	10
CAPITULO I: LA MEMORIA NARRATIVA	12
1.1 La memoria narrativa: su composición y proceso básico en la construcción de identidad personal	12
1.2 La figura retórica: las alegorías	20
1.3 Elementos significativos: El color y los objetos.	24
CAPITULO II: UN ESTIMULO DE LO INCONSCIENTE E IRRACIONAL	33
2.1 La imaginación y su lógica: qué es la imaginación y qué relación tiene con la memoria	33
2.2 El surrealismo: acercamiento al movimiento surrealista	36
2.3 Artistas surrealistas referentes	39
2.3.1 Remedios Varo: uso de alegorías y narrativa	40
2.3.2 Leonora Carrington: composición y juego de colores	43
2.3.3 Josephine Wall: composición y temática	46
2.4 Paleta de Zorn: uso en el retrato	48
CAPITULO III: SERIE PICTORICA RECUERDOS REMOTOS	50
3.1 Antecedentes pictóricos	50
3.2 Proceso de creación: desarrollo y concepción de “Recuerdos remotos”	54
3.2.1 Proceso de bocetaje	57

3.3 Serie pictórica “Recuerdos remotos”	70
3.3.1 Serie pictórica “Recuerdos remotos”: contexto narrativo	78
CONCLUSIONES GENERALES	84
BIBLIOGRAFÍA	85
ANEXOS	88

PRESENTACIÓN

El presente trabajo aborda la memoria narrativa y su relación e interpretación en las alegorías, tomando en cuenta la importancia de la memoria en la construcción del individuo y de sus emociones vividas en los recuerdos, como en que afecta o en que nos afecta durante el desarrollo de nuestra vida y el que nos ha acompañado desde que somos conscientes para la búsqueda de nuestra identidad que se compone con el tiempo que vivimos y las experiencias adquiridas.

Teniendo como propósito representar mis memorias narrativas, de allí el nombre de “Recuerdos remotos”; en donde integro temas que se relacionan para su mayor comprensión y posición, con la finalidad de presentar de forma visual el significado de estas memorias que me identifican y me han acompañado en mi tiempo de vida. Mi principal herramienta las alegorías que inconscientemente me ayudaron en la composición de mi obra y proceso creativo. Así mismo participa el uso de los colores y los elementos de la composición teniendo significados, ya sea que hayan sido puestos por cultura o psicología, también cuentan con un significado subjetivo dado por una experiencia y sentimientos de quien lo cuenta y con el paso del tiempo permanece.

Mis objetivos principales se basaron en la representación de expresión pictórica de mis recuerdos, de los momentos más importantes de mi vida que me han marcado y llevo conmigo desde mi infancia, incluyendo parte de mis fobias y perdidas. Incluyo todo mi proceso creativo desde el inicio, mi progreso en el uso de una temática, mi técnica en el retrato y la búsqueda del tema para la realización y delimitación de este trabajo, continuando con el proceso creativo dentro del trabajo como los bocetos, mis experiencias a retratar, mis referentes fotográficos hasta su culminación del proceso de obra. Parte de su definición fue durante la pandemia ya que en ella tuve el tiempo de reflexión más grande por encontrarse muy limitado al exterior, y así pude tener un momento de introspección con mi vida.

Con ayuda de las alegorías y la influencia de mis referentes visuales pude tener una guía del como quería que mis obras se encaminaran, cumplieran con su composición y se cumplieran los objetivos que más adelante se mencionan, recapitulando el contenido de cada uno de los capítulos.

INTRODUCCIÓN

En el primer capítulo hablo sobre la memoria narrativa que se construye al contar o hacer saber algún tema con un valor significativo de quien lo esté contando, para ese momento el narrar trae consigo sucesos del pasado, puesto que es el recordar hechos que forman gran impacto en el tiempo de nuestra existencia. De ahí nace el uso de la memoria, como la capacidad de recordar hechos o situaciones que se registran y evocan las experiencias, la “memoria narrativa”. Intervienen diferentes elementos como los personajes que participan, las acciones realizadas y entre otros para formar una trama significativa y representativa de los sentimientos provocados en su momento, pueden ser las respuestas de las fobias, alegrías o la nostalgia que forma parte de nuestra personalidad, comportamiento y definición de nuestra posición ante el mundo o sociedad.

El uso de las alegorías funciona ya que contribuyen como la forma de expresión del lenguaje figurado, con un valor significativo y simbólico ya dado hacia lo que se trata de referenciar, en este caso las experiencias. Las alegorías aportan sus herramientas como elementos significativos como animales, personas, objetos o colores; el uso de los colores también trae consigo variaciones para expresar las sensaciones del mismo autor ya que cada color puede significar un concepto en cuestión y es utilizado dependiendo sobre un tema en especial dándole importancia dentro de la composición.

En el segundo capítulo continuo con la relación entre la memoria y la imaginación, me parece relevante ya que entra dentro de este proceso cognitivo de la narrativa y a su vez siguiendo como un recurso a las alegorías, dado que la imaginación da el sentido hacia el lenguaje figurado, y en mi auto referencialidad lo he relacionado en mi proceso creativo en parte hacia el surrealismo teniendo como referentes a Remedios Varo, Leonora Carrington y Josephine Wall que han sido mis mayores apoyos cuando trate de darle sentido a mi temática a lo largo de la universidad, así mismo la paleta de Zorn como mi herramienta principal en el retrato.

Por último, en el tercer capítulo, expongo en lo general mi proceso de creación, en como comencé buscando lo que me formaba y mi gusto por siempre tener presentes mis las

experiencias, el proceso de bocetaje, concluyendo con la obra final y el porque de tantos elementos que remotamente tienen sus significados variados para cada cuadro.

PROBLEMATIZACIÓN

El proyecto se centra en mi memoria narrativa y su interpretación en las alegorías, usando la narración, las experiencias como metáforas para crear elementos simbólicos para expresar sentimientos e ideas diferentes a la manera literal.

La memoria posee una estructura narrativa (como un discurso), en donde se proyecta una línea temporal de acontecimientos que han formado parte de nuestra vida, como una trama, con sus personajes, acciones entre otros elementos, con diferentes formas de expresión para organizar las experiencias. Muchas de esas narraciones y experiencias crean un gran impacto sobre nosotros y en el desarrollo de toda nuestra existencia, desde una edad temprana que a la vez va construyendo el quienes somos, creando significados, elementos representativos y simbólicos entorno a nuestra memoria. ¿Cómo se puede representar visualmente una expresión de alguna experiencia, tomando en cuenta tantos significados importantes en nuestra vida?, aquí las alegorías ayudan a darle un sentido figurado a las ideas significativas.

En la serie se plasmará mis memorias narrativas, los sentimientos vividos y elementos que tengan un significado de acuerdo con la memoria/recuerdo que se hablará. Tomando elementos que tengan relación, así como también buscando otros elementos simbólicos como los colores, flores, objetos, entre otros para expresar los sentimientos.

¿Qué es la memoria narrativa? ¿Qué son las alegorías? ¿Qué relación hay entre la memoria y el recuerdo? ¿Por qué las alegorías representan símbolos? ¿La imaginación forma parte de las alegorías? ¿Las experiencias nos construyen? ¿Por qué la memoria narrativa tiene impacto? ¿En qué se relacionan las metáforas con las experiencias? ¿Qué es remoto? ¿Existen elementos que son representativos a algo? ¿Qué es para mí la experiencia? ¿Por qué la experiencia nos afecta? ¿Es importante reconocer el quienes somo a partir de nuestra memoria narrativa? ¿Por qué las alegorías tienen significado en mí? ¿Las fantasías o fantasía forman parte del tema? ¿Cómo se desarrolla la memoria? ¿Hay alguna razón en el que la

imaginación y la memoria estén vinculadas? ¿Las representaciones tienen significado? ¿Qué elementos visuales estarán en las obras? ¿Habrá personajes? ¿Serán retratos?

PREGUNTAS CENTRALES

1. ¿Cuál es la importancia de la memoria narrativa y el uso de las alegorías en la persona que lo cuenta y como llevarlo a una expresión pictórica?
2. ¿Cómo se relacionan los significados simbólicos con las experiencias?
3. ¿Los elementos visuales también tienen significados?

OBJETIVOS

General

Investigar y representar mis propias memorias narrativas y cada uno de sus significados, haciendo uso de las alegorías y sus herramientas como un medio de expresión pictórica.

Específicos

- 1 Investigar sobre la importancia de las memorias narrativas en la construcción de identidad de una persona.
- 2 Referenciar artistas surrealistas relacionando su obra con lo inconsciente e irracional de su composición, a la vez cuestionando sus significados simbólicos de sus elementos en sus obras.
- 3 Concentrar el desarrollo del proceso creativo ante su auto referencialidad.

JUSTIFICACIÓN

Me parece interesante tratar sobre este tema, porque es donde se refleja el cómo está construida o compuesta una persona, generando también así su forma de ser y su personalidad como una forma de presentarse al mundo, su perspectiva e ideas dentro de la persona, que son las que rigen en su identidad y reconocimiento como persona.

A simple vista no conocemos el por qué una persona se comporta de tal manera, o por qué una persona está en el lugar presente y no en otro, todos tenemos recuerdos que se han vuelto de un gran impacto en nuestra formación y nos han acompañado y nos acompañaran durante el tiempo que tengamos que vivir, los recuerdos que tenemos desde niños son los más importantes porque es el primer momento en el que nos acercamos con la experiencia y esto genera una curiosidad por querer aprender y conocer un poco más del entorno que nos rodea. En esas mismas experiencias y con el paso del tiempo nos podremos encontrar con los orígenes de nuestros traumas, los silencios, las grietas y vacíos que próximamente formaran parte del quienes somos.

La memoria también crea el conocimiento y el aprendizaje por las experiencias cercanas que vivimos en nuestra vida, crean nuestra identidad y forma de pensar, cada persona crea la suya y asimila de diferentes maneras, y eso hace a una persona especial en el sentido de que toda su formación es diferente a la formación de otra persona, por lo que no estamos al pendiente de como cada persona maneja o manejo su vida por tal periodo. Algo que también me genera mucha la motivación para investigar, es el como una persona que ha pasado por decir momentos difíciles y vivencias duras como es la pérdida de un ser querido, el haberse despojado de su lugar de procedencia, el lugar donde creció o el hecho de asimilar el contexto en el que se encuentra actualmente, es parte de su afectación y es una afectación a largo plazo que con el tiempo de la creación de la memoria se puede ir destendiendo y creando aún más significados importantes en el desarrollo.

METODOLOGÍA

En el proyecto se tratará de recopilar los datos importantes, como los conceptos centrales al proyecto, ¿qué es narrativa? ¿Cómo se compone una alegoría? ¿Qué es la memoria? Para tener presente hacia donde se está dedicando el proyecto y en cómo se desarrollará su investigación para el alcance de sus objetivos previstos.

Uno de los métodos a utilizar, es el método deductivo partiendo del tema y del objetivo general para llegar a los objetivos específicos para los resultados esperados en todo el proyecto, así como también ir incluyendo otros métodos que serán de ayuda para encontrar

tanto los objetivos como para dar a entender la importancia de los conceptos que son base fundamental del tema del proyecto.

Como primer paso tenemos el análisis, se analizarán los puntos y el contexto entorno y base de lo que se espera en el proyecto, así como las posibles soluciones a la problematización antes planteada, de cómo llevar la memoria narrativa a una producción visual que genere reflexión de la importancia de la construcción y desarrollo de cada individuo. Tomo en cuenta la recopilación de significados y conceptos de diferentes autores que tengan u impacto muy fundamental para el proyecto, que me parezca un punto de interés por generar ese análisis a tratar en el proyecto y las posibles soluciones de los diferentes puntos de vista que se adapten a mi criterio y necesidad. Siguiendo con los pasos tenemos la ejecución, aquí se tratará de interpretar el proyecto una vez ya aceptado para su seguimiento, solucionando los problemas y retomando el análisis para consultar alguna otra observación y corrección que pudiera surgir.

Quiero abordar la opinión de personas, ya sea con una recopilación de datos, entrevistas o cuestionarios, que me servirán como apoyo para el análisis y el seguimiento del proyecto. Parte importante surge aquí, porque así podré entender y ver si el proyecto está yendo a donde quiero que se dirija plasmado en el objetivo específico número uno, que a mi propio criterio es muy importante para el autorreconocimiento de cada uno de manera personal y no tan colectiva, puesto que todos nosotros manejamos una forma de pensar diferente que se ha construido muy diferente, por todo el ambiente en el que se encuentra, se ha encontrado y ayudará a encontrarse en el futuro consigo mismo.

CAPITULO I

LA MEMORIA NARRATIVA

El presente capítulo se enfoca en los conceptos generales de la memoria narrativa, lo que es fundamental en la investigación de este trabajo. Trata los contenidos, el proceso de creación, expresión individual en la que se establecen las formas del discurso y se crean las experiencias en las que se anuncian y se expresan hechos lógicos, relacionado a lo que se está recordando o relatando.

Intervienen las etapas más importantes de nuestro desarrollo humano y construcción como individuo, forma parte de la pregunta que nos crea conflicto día a día, ¿Quién soy yo?, o bien se refleja una mirada a través de nuestra individualidad. En palabras de Morales “ser yo esta esencialmente definido por la manera en que las cosas son significativas para uno mismo” (Morales, 2018). Se entiende como las cosas que uno mismo recuerda de manera repetitiva en nuestra memoria son las más importantes, porque forma parte de nuestra persona, creamos esa narración cuando lo informamos a otro, incluso estando en un tiempo lejano de lo sucedido aún tenemos esas sensaciones, esos sentimientos tan impregnados a nuestra memoria que puede provocar volver el tiempo atrás y estar de nuevo presente a esa experiencia tan importante que nos ha dejado huella.

Las imágenes dentro de una composición tienen un significado, el cual puede referenciar el tema, con un valor simbólico o significativo referente al tema a presentar. Comúnmente se conocen como lenguaje figurado y dentro de ellos las alegorías, e incluso las metáforas también participan. Continuando el uso de los colores también juegan con el valor significativo que se les impongan a los objetos de la composición, así como los objetos que entren, varían tanto de un color a otro como de un objeto a otro, como una herramienta más a ese lenguaje figurado, ya sea cultura, psicológico y subjetivo.

1.1 La memoria narrativa: su composición y proceso básico en la construcción de identidad personal

Cuando tratamos alguna definición de la memoria, siempre sucede que recordamos “memoria” como la forma de almacenar o reconocer experiencias, imágenes o sentimientos, tomando en cuenta que se reúne el tiempo y estímulo generado por esa memoria que se

almacenó en la mente. Otra definición relacionada a “memoria” es el “recordar”, si bien la memoria es la herramienta de almacenamiento de las imágenes o argumentos del pasado, el “recordar” es la acción de traer esas imágenes al presente.

Ambos conceptos juntos muestran un nivel de importancia relevante en la vida de las personas, puesto que define gran parte de su identidad, esto nos muestra que nuestra identidad depende del reconocimiento de experiencias vividas que nos acompañan de por vida en nuestro presente y próximamente en nuestro futuro.

Ahora, la memoria narrativa, la memoria narrativa es el contar o referir algún suceso con un valor significativo de quien narra, también es traer consigo esos sentimientos evocados, las imágenes o sensaciones, entre otros, que hacen que estén y permanezcan en nuestra mente durante mucho tiempo. La narrativa también muestra que no solo es el relatar sin razón alguna, es mostrar y brindarle importancia a esa memoria que se recuerda, a esa experiencia que queda grabada – la experiencia interna y externa – porque detona y nos hace ser quien somos o bien, nos recuerda a ciertas personas y acciones en donde se interpretan hechos lógicos y elementos significativos a la memoria recordada.

La memoria narrativa también cuenta con su propia composición, en esta el relato, la identidad y experiencia se encuentran simultáneamente en el sujeto. Es traer consigo esos sentimientos evocados, las imágenes o sensaciones, que hacen que estén y permanezcan en nuestro almacenamiento dentro de nuestra mente durante el tiempo de nuestra vida. La narrativa también muestra que no es solo relatar sin razón alguna, es mostrar y brindarle importancia a esa memoria que se recuerda, a esa experiencia que queda grabada; para ello existen dos tipos de experiencia, la primera es la experiencia externa, se basa en las ideas que surgen en las sensaciones como el recuerdo y el raciocinio o en otras palabras lo que percibimos, la segunda es la experiencia interna, aquí es cuando se reflexiona sobre las sensaciones de la experiencia externa para generar la reflexión, ambas experiencias son necesarias para seguirnos produciendo ideas, como la misma existencia, los gustos, y el dolor.

Arfuch enuncia que para generar esas experiencias e ideas que caracterizan la construcción de identidad, el sujeto se vuelve un ser individual y social “Pese a ello, no se deben reducir las posibilidades de los métodos biográficos a la recuperación del sujeto como

ser individual, sino que más bien hay que pensar en la doble articulación entre lo individual y lo social” (García M. R., 2004, pág. 233), claro es que el sujeto, en sí, necesita conocer de otras experiencias de otros sujetos que le rodeen para un mejor conocimiento y posiblemente su subjetividad.

La memoria narrativa también se refiere a la línea temporal creada a partir de personajes que nos acompaña, acciones y sentimientos que forman una trama que genera una experiencia, un conjunto de sensaciones significativos que hacen impacto en nuestra vida; es ese reconocimiento del entorno en donde el sujeto vuelve a si mismo a través de los otros, como nos dice Filloux “la “conciencia para sí” aparece en el momento en que la conciencia de si encuentra en el otro no un objeto externo, sino un objeto que tiene sus propios deseos y sus propios deseos con relación a sí mismo” (Filloux, 1996) es ver en otro sujeto un reflejo de mí mismo, reconociéndolo para reconocernos como sujeto, viendo sus propias motivaciones y potencialidades, así como sus miedos y debilidades.

Los sucesos o la trama de esta narrativa dejan un valor muy importante que marca la memoria, como una huella que durará de por vida mientras esta sea un punto principal o tenga una conexión con nosotros, como reflejar una razón o varias razones de nuestro comportamiento, posición o percepción de ver las cosas a nuestro alrededor o convivencia con quienes nos rodean o simplemente que sea parte de nosotros. Es mostrar una huella, que se alimenta de lo vivido, como de las personas hayan participado o significado, lo que importa es que la memoria se interprete, se construya, y retroalimente con el tiempo y que demuestre su viveza de esa trama con sus significados que tiene para una identidad.

Algo que me parece muy importante y a la vez interesante es lo que nos dice Michael Foucault con relación al sujeto y la subjetividad con las relaciones del saber y el poder – parte que es relación a la memoria narrativa con la formación del sujeto e identidad – en ello nos menciona que el poder nos clasifica a nosotros y nos jerarquiza con la “identidad”, la identidad es por la que nosotros nos reconocemos a nosotros mismos, como nuestra aceptación del quienes somos. (Dreyfus & Rabinow, 2001).

Nosotros como “sujetos” y nuestra “subjetividad” van en conjunto, mas no son lo mismo. “La subjetividad es la realización del sujeto, su construcción misma. Esto implica que la *subjetividad* no es algo así como ‘el producto del sujeto’, si no *la manifestación del*

proceso a través del cual alguien deviene sujeto” (Arce, s/f, págs. 2 - 3). Raúl Arce dice que el sujeto forma parte de la subjetividad, lo que construye, la transformación constante de ese proceso – ese proceso es su propia construcción a partir de sus experiencias y vivencias en donde se forma su subjetividad – el proceso creativo, a su vez nosotros buscamos una participación como se menciona, querer formar parte de algo, pero para sí, buscando significaciones regresando a la trama que se genera en la memoria narrativa.

“Las significaciones imaginarias son creadoras de objetos, discurso, practicas e instituciones; a partir de las cuales el sujeto se construye un mundo psíquico y sociohistórico *“para sí”*, en el que encuentra sentido su existencia” (Arce, s/f, pág. 5). En sí, buscamos la manera de construirnos con lo que nos rodee, con los demás adquiriendo vivencias, sensaciones, experiencias – de todo tipo – fantasías, vínculos y demás para seguir en su proceso de construcción y descubrimiento, ansiosos por continuar transformando y alimentando su identidad con valores y significados para entender – lo que lo hace ser – su complejidad personal.

En su complejidad muestra orígenes que nos forma – como hable antes - las “fobias”, “grietas”, “vacíos”, “silencios”, “nostalgias”, “tristezas”, el “dolor” y afecto a las personas o a los objetos volviéndolos simbólicos a la trama narrada. “Este ejemplo muestra también la supervivencia, durante décadas, de recuerdos traumáticos, recuerdos que aguardan al momento propicio para ser expresados” (Pollak, 1989, pág. 4).

La composición del sujeto, o la construcción de la identidad se requiere una conexión de expresión en donde se manifieste la vivencia, una búsqueda de las palabras apropiadas y con referencia a la memoria narrativa y almacenada, apuntando a la subjetividad con tanto significado, concretado en diferentes momentos de su vida, adaptado a las modalidades de su forma de desenvolverse en tiempos.

La identidad reúne componentes como: a) sentimiento consciente de la identidad individual; b) el esfuerzo inconsciente por la continuidad del carácter personal; c) la síntesis del yo y sus correspondientes actos, d) la interior solidaridad con la identidad e ideales del grupo. Teniendo como inciso principal el sentimiento consciente de la identidad individual, resumiéndolo a la imagen que el individuo tiene de sí mismo, incluyendo elementos cognitivos, implicando el uso de la memoria y percepción.

Esta construcción trae de nuevo lo que se vive, trae al presente una experiencia, cuando se trata de una definición se genera la memoria narrativa porque hablamos de algo que nos detono un sentimiento fuerte trayéndolo al ahora para presentarnos a la sociedad comunicando ese “algo” perceptible - el “yo soy” - a los demás, intentando atreverse a lo desconocido para también modelar de manera constante su propia subjetividad ante la sociedad.

Para la construcción de la identidad se requiere de una conexión de expresión por medio de las experiencias del sujeto (su vivencia), en donde se manifieste el recuerdo, el raciocinio y la misma reflexión para que funcionen como un detonador del mismo sujeto para su interés individual para la propia construcción y a la vez su alteridad. Ante esto, el sujeto también busca de su interioridad y de su subjetividad con tanto significado concretado en diferentes momentos de su vida, adaptado a las modalidades de su forma de desenvolverse en sus tiempos (pasado y presente/ individual y colectivo), en sus orígenes que lo forman, adentrándonos a las ideas producidas por las experiencias como las fobias, grietas, vacíos, silencios, tristezas, dolor y afecto (emocional) que se vuelven simbólicos a la trama narrada.

La memoria gira alrededor de los derechos que genera el recuerdo, el recuerdo trae consigo diferentes derechos, derechos que son fundamentales y parte importante de la construcción de la identidad y también de una reconstrucción de esta. La construcción y reconstrucción son conceptos diferentes, la construcción se crea desde nada, teniendo como base la singularidad de ser único, la capacidad de reflexión y percepción del sujeto, así como también el conocimiento o la noción subjetiva para valorar la información adquirida o, en otras palabras, la “experiencia”. La reconstrucción se basa en la capacidad de regresar o volver al pasado, tratando de reinterpretar la información antes alcanzada dándole nuevos significados para una reincorporación a esa información de “experiencia”.

Leonor Arfuch habla sobre que la subjetividad es un “vaivén” de información que en parte llega a ser confuso, porque está en desarrollo y en interacción con el yo y el otro, a lo largo de nuestro propio reconocimiento, en otras palabras se sigue construyendo por un plazo largo de intercambios con los demás combinando una reflexión sobre los relatos de vida, el ser humano nunca deja de crecer y de aprender, recordemos lo de la trama de la

memoria narrativa, que está lleno de personajes ajenos a nuestra historia que contamos a lo largo de nuestra experiencia – los personajes secundarios – de los cuales también aprendemos como competencias del sujeto para la construcción de las relaciones sociales.

Exponerse a las experiencias de los demás sujetos en nuestro entorno es abrirnos a la comprensión de lo actual para su misma construcción de identidad tomando ideas y pensamientos de otros, para su alteridad, acercándonos a los otros y a nosotros. Es así también en cómo se vuelve un tipo de detonador de significaciones porque se obtiene el reconocimiento tanto como individual y colectivo. (García M. R., 2004)

Parte de ello está en el que el sujeto trata de interpretar las condiciones en las que se encuentra, por ejemplo, como una interacción constante en el mundo, las acciones, personajes (las personas), su rutina, creando significados y apropiándose de ellos, transformándolo y llevándoselo a su memoria que próximamente estará de forma permanente en el tiempo gracias al recuerdo que generó esa experiencia.

Cabe mencionar que el ser humano, sujeto o protagonista no está preparado para un cambio repentino, porque trata de adaptarse a su situación y entender su entorno para ahora sí, adaptarse, eso sí, el ser humano tiene la capacidad de adaptarse – la resiliencia – cambiando un sentimiento o situación negativa a los positivos – considero que no todos son positivos, pero siempre hay que tratar de serlo por respeto a otras formas de pensar, no llamando al pesimismo y la idealización y no olvidando la realidad -.

El pasado como el presente muestran una parte de conflicto con respecto a la identidad, ambos están ligados, pero el pasado no siempre funciona como descanso cuando queremos “recordar”. “El regreso del pasado no es siempre un momento liberador del recuerdo, si no un advenimiento, una captura del presente” (Sarló, 2005, pág. 9). El pasado forma punto central sobre la construcción de identidad, recalando que el presente se compone de eventos ocurridos en el pasado, como es razón del comportamiento o forma de ser, e incluso la percepción del presente, el traer el pasado al presente es casi imposible de evitar, porque el recuerdo se apodera de ambos tiempos haciéndolo propio de la palabra.

Precisamente el pasado es inevitable en la construcción del presente, el sujeto construye su historia y la produce desde la narración de su trayectoria en el tiempo “antes

de”, el presente se hace comprensible porque hace que tenga su propio sentido, reflexiona y se proyecta al futuro, la identidad personal es la transformación y la edificación de la intervención de su propia historia del sujeto para “llegar a ser” por lo tanto, no es fija, siempre está en constante retroalimentación del pasado para su presente, de modo que este aprenda y construya una experiencia.

Beatriz Sarlo menciona que el pasado se vuelve costumbre y es donde se valoran los detalles, las originalidades, la excepción a la norma, las curiosidades que ya no se encuentran en el presente, cierto, es el tiempo en donde se aprecia el momento, como dice es “donde se valoran las originalidades”, porque se crean a partir del pasado, en donde comienza la construcción de un concepto de persona, lo que la “hace ser” incorporando esos detalles, curiosidades y valores que forman parte del sujeto, se vuelve significativo al presente y retoma la narración, haciéndolo un tipo de relato o discurso de memoria, se trabajan los recuerdos y las experiencias especialmente desde una temprana edad, y durante su etapa adulta hace una revaloración, reivindicación y rememorización de su narración dándoles su razón como sujeto.

“La historia oral y el testimonio han devuelto la confianza a esa primera persona que narra su vida, = [...] para conservar el recuerdo o para reparar una identidad lastimada” (Sarló, 2005, pág. 22). Dentro de esta construcción de identidad llegan a surgir ciertos giros que no son agradables y que en ocasiones preferimos no recordar o no narrar en nuestro presente, pero, es inevitable, porque borramos parte de ese presente, y estamos convocando la “falsa conciencia” – define Sarlo a la ideología – a nuestra trayectoria, hacemos omisión a la resiliencia y adaptación que define al sujeto, parte de esos vacíos y grietas nos forma y, crea lo que en parte nos hace únicos y genera empatía cuando escuchamos un relato parecido que alguien se anima a contar. La identidad se refleja y denota en el resultado del conjunto de experiencias que la persona encuentra en su trayectoria vital – recordemos la singularidad – y sí, momentos negativos suceden, llamémosle testimonio.

Hablando de la memoria, sigue siendo un poco problemático, tratándolo de entender en lo que se basa, la memoria reúne diferentes ideas y una gran cantidad de sentidos que el sujeto otorga a su propia existencia. El testimonio puede relacionarse al “nunca más” de una experiencia, pueden seguir pasando acontecimientos amargos en nuestra trayectoria y no se

puede dejar el pasado atrás, se trata más de no volver a acontecer o evitar a repetir, ayudándonos del pasado, construyendo y alimentando la experiencia.

Podemos ser autocríticos en nuestra identidad, y en ocasiones tratamos de evitar ciertos detalles que puedan afectar nuestro entorno, pueden interferir en nuestros ideales, hacernos dudar, destruye la confianza o autoestima, y nuestro círculo social. Esos detalles suelen ser comentarios ajenos dirigidos a nuestra persona, situaciones que son impactantes y personajes que llegan sin previo aviso, nosotros buscamos darle un significado que se vuelve importante para nosotros y forma parte de nuestra identidad – tal vez el presente – si estamos en constante edificación podemos fortalecer nuestra identidad y desarrollo, gracias a esa autocrítica podemos tomar y dejar las cosas que no nos edifican o no nos identifican o proyecta lo que queremos hacer de nosotros, es un proceso que está activo a todo el tiempo y nuestra narración la vuelve un tema en discurso del presente con una posibilidad de recuperarnos como sujeto, otorgando también un lugar en el pasado.

Podemos ser autocríticos en nuestra identidad, y en ocasiones tratamos de evitar ciertos detalles que puedan afectar nuestro entorno, pueden interferir en nuestros ideales, hacernos dudar, destruye la confianza o autoestima, y nuestro círculo social. Esos detalles suelen ser comentarios ajenos dirigidos a nuestra persona, situaciones que son impactantes y personajes que llegan sin previo aviso.

Nosotros buscamos darle un significado que se vuelve importante para nosotros y forma parte de nuestra identidad – tal vez el presente – si estamos en constante edificación podemos fortalecer nuestra identidad y desarrollo, no olvidando nuestra alteridad que nos ayuda a combinar ideas concebidas de otros por el ser social que está en relación al conocimiento de los otros, tomando y dejando ideas que no nos edifican o no nos identifican o proyecta lo que queremos hacer de nosotros por nuestra reflexión y percepción, es un proceso que está activo a todo el tiempo y nuestra narración la vuelve un tema en discurso del presente con una posibilidad de recuperarnos como sujeto, objetivando la experiencia mediante la narración ante el conocimiento de lo social y lo individual.

1.2 La figura retórica: las alegorías

Las alegorías consisten en representaciones con algún valor o significado simbólico que ayudan a darle profundidad a una idea dada, usando imágenes con metáfora o metafóricas, relacionadas a la idea principal, concepto o tema, enlazadas con símbolos o elementos referentes al concepto, que a su vez se alejan de la interpretación literal.

“La alegoría no es más que un espejo que traslada lo que es con lo que no es, y esta toda su elegancia en que salga parecido tanto a copia en la tabla, que el que está mirando a una piense que está viendo a entre ambas” (Calderón de la Barca). (Retóricas, 2016).

Las alegorías nos ayudan a comprender por inmersión el lenguaje figurado que existe en las metáforas, usando el razonamiento y conocimiento cognoscitivo adquirido durante el desarrollo humano o por experiencia. Para Walter Benjamín, las alegorías son una metáfora continua del sentido propio al sentido figurado como resultado dando una variación de sentidos a la misma. “En la medida en que la intención alegórica se vuelve hacia el mundo natural de las cosas, hacia lo que está muerto o, en el mejor de los casos, medio vivo, el hombre resulta excluido de su campo de visión” (Rodríguez, 2013).

Algo muy importante a recalcar, es que las alegorías también tienen su espacio – tiempo, como en el punto 1.1. Las alegorías traen al presente elementos del pasado para su desarrollo en el presente que estará aun en su disposición en el futuro, hace que su lenguaje sea expresivo al presente sin un esto temporal – se vuelve intemporal – también se vuelve un lenguaje mudo, puesto que necesita de imágenes – las imágenes, símbolos, elementos figurativos – para ser y convertirse en algo visto. La alegoría también tiene sus herramientas, esto para darle visibilidad con ideas abstractas con personas, animales u objetos para crear su simbología, algo característico dentro de ellas, forma parte de los campos filosóficos y artísticos- una herramienta recurrente dentro de la pintura, más adelante abordare sobre este punto – haciéndolo imaginativo o fantástico.

Tanto las imágenes (animales, personas u objetos) como las descripciones hacen que las alegorías puedan explicar y representar aquello que busque la finalidad de la exposición de las ideas que no son visibles, si bien las alegorías son imágenes representativas, también hacen el uso de una simbología, elementos con significado (aún más allá de lo que

comúnmente significa, como un significado espiritual o subjetivo), imágenes relacionadas al tema en cuestión, por ejemplo, cuando tratamos sobre alguna experiencia y agregamos algo relacionado a lo vivido, a la historicidad – de esto tratare de abordar en mi producción, sobre elementos subjetivos y con significados simbólicos a mi experiencia – de esa narrativa que evoca sentimientos y temas tan importantes para uno, para el autor y su cercanía al espectador.

Las alegorías son conocidas por tener una variedad de características y entre ellas está el uso de las metáforas que ayudan a dar ese doble sentido, no contradictorio, si no más a una similitud abstracta de la idea principal que debe tener el mismo significado. Ayuda en representaciones que no necesariamente deben mostrarse de forma literal la metáfora nos crea la ilusión y la imaginación. Nietzsche compartía que esta misma ilusión se vuelve subjetiva, puesto que uno los valores que se comparte dentro de la cultura y en el lenguaje ideal en el que nos encontramos actualmente, en conclusión, se puede tomar como algo esencial o de origen dependiente al comportamiento. (Velez & López Upegui, 2009, pág. 20).

Con relación a las características, las alegorías tienen que ser sutiles e implícitas, también tienen que ser abstractas, esto significa que las alegorías muestran conceptos que no son tangibles, buscan manifestar conceptos que no tiene una forma física, aquí el uso de animales, objetos y personas (un ejemplo es la representación alegórica de la justicia; en donde se presenta a una mujer con una balanza en sus manos y ojos vendados).

La principal idea en las alegorías es el uso del sentido figurado, parte de ello es mostrar un significado diferente al que conocemos comúnmente oponiéndose a un lenguaje literal. O como antes mencione en conjunto a la metáfora que es como un recurso estilístico, yo creo que tanto el autor o creador de la obra pone en ella una personificación de un sentimiento existente que busca una forma de solo sacarlo de sí mismo y también existe la contraparte del espectador, que también personifica ese sentimiento o recuerdo que le surge en el momento, no necesariamente es el mismo parecer porque es subjetivo – se vuelve – y de alguna u otra manera es inconsciente al hacerlo porque se obtiene de forma automática cuando vemos y apreciamos la obra.

Tenemos una opinión propia para alguna palabra y un significado, y llega a recordarse alguna vivencia o relacionarse un escenario similar y es ahí donde creamos el propio sentido – por ejemplo, dentro de mi serie hay un cuadro de una memoria que es sobre la muerte y en ella doy la idea de que el tiempo y la vida no se pueden detener por ningún momento.

Esa es mi metáfora a que algunos de mis familiares más cercanos lastimosamente ya no están presentes de forma física en mi vida y lo personifico de esa forma, en donde hay un reloj que se derrite porque lo imagino con la perspectiva de que ya no regresara a ser lo mismo sin ellos, también mi forma de ver la muerte no esta tan puesto en los colores sombríos, oscuros y agrietados, claro que los uso para ello en algunas ocasiones, pero en este cuadro que lo siento muy apegado a mi uso colores claros y vibrantes, casi como una visión de ensueño porque refleja el tiempo compartido con mis personas ya que estuvieron muy presentes en mí , a lo que esto sería mi subjetividad -.

Para Platón las alegorías tienen el fin como una forma de sugerir con imágenes aquello que no se puede decir con palabras abstractas, un ejemplo del uso de las alegorías, está en la alegoría de la caverna de Platón (Platón, 1992), parte de ella está sobre “el mundo de lo sensible y el mundo de lo inteligible“, en ella los esclavos han estado desde su niñez, sin tener la posibilidad de moverse ya que se encuentran encadenados, ahí mismo los acompañan un fuego que crea resplandores y un muro, así como hombres que se pasean a lo largo del muro creando sombras y voces.

Aquí lo que Xirau nos dice “Platón opone la sensación al razonamiento. Si la sensación nos engaña, la razón y su empleo nos conducen en cambio a la ciencia” (Xirau, 2010, pág. 57); las sensaciones se oponen a la realidad, porque los sentidos los engañan y aceptan las sombras creadas como reales y verdaderas (la pura realidad) más allá de lo que hay afuera de la caverna, más dependen de la osadía para desatarse de lo que los esclaviza y los detiene, para llegar a la luz del fuego y con aun más osadía para llegar a ver el sol, para tomar esa luz como la luz del conocimiento y razonar sus propias impresiones no como las sombras de la realidad.

Yo recorro a la alegoría, resignificándola, porque dentro de ella puedo hallar una idea subjetiva con más alcance que nuestro empirismo científico rebuscado en concepciones

comunes y me lleva a crear mis propias imágenes con un significado para mí, que muestre parte de mi persona, así como en mi serie pictórica, que presenta parte de mi experiencia y del como la manifiesto, contando con que las alegorías que presento tienen metáforas y se encuentran ahí, algunas ya conocidas que reflejan la misma idea, pero más que nada lo tomo de manera propia porque la acerco a mi narrativa y a mi proceso de creación, más la obra producida podrá tener otro significado en la mirada de otros cuando sea expuesta ya que se estaría acercando a la del espectador.

La manera en la que la expresión forma parte de las alegorías y en la metáfora; y del cómo se apega a una experiencia vivida, sentida o narrativa emocional es porque trata de mostrar la realidad – o realidades – desde mí, buscando imágenes, decires de esa realidad o tratar de contar con las imágenes y los elementos que proyecten sentires, memorias de lo vivido desde mi subjetividad, ideas que el autor este mostrando y así dejar que se haga su trabajo dentro de quien la esté mirando para que pueda habitarla con su propia interpretación del mundo que ya vivió.

Hablando de la metáfora, figura la realidad siendo más allá de la lógica que tiene el mundo y esto no quiere decir que se deje de lado el lenguaje y el pensamiento. La expresión del pensamiento dispone un dialogo del espectador, ya sea con el autor, con la sociedad o consigo mismo (Tabares, 2013, pág. 227). Se vuelve implícito y no se forma en una sola línea, más bien se vuelven líneas que se cruzan.

Queda la locura, “la locura que se encierra”, como se dice con acierto. Ésa o la otra... Todos saben, en efecto, que los locos solo deben su internación a una pequeña cantidad de actor reprimidos por las leyes y que, a no mediar tales actos, su libertad (por lo menos lo visible de su libertad) no estaría en juego. (Breton, 2001, pág. 21).

Así mismo las alegorías son creativas y se deslindan un poco de la realidad, dando las ideas abstractas presentadas, no dejando afuera el tema de la imaginación, que también se concentra en un exceso de subjetividades accediendo a lo que es el inconsciente, no siguiendo la lógica y la misma razón. Tratando de que salga a flote el deseo o los mismos sueños con libertad de la potencialidades reprimidas – parte de esto lo hablare en el siguiente capitulo ya que se acerca a la imaginación y al surrealismo-.

1.3 Elementos significativos: El color y los objetos.

Dentro de los elementos plásticos significativos encontramos la composición el por qué se relacionan con diferentes situaciones o el por qué representa algo y le da significado, ya sea dentro de un cuadro, el orden de su composición o incluso ocupando un lugar en casa. Los elementos también cuentan con un significado detrás, por ejemplo, uno crítico y reflexivo con valor sentimental o representativo a nosotros abriendo posibilidades de tener un origen cultural variante a su significado.

El uso de los colores y los elementos tiene importancia en su composición, porque hacen referencia al tratar de expresar una sensación del mismo autor en específico cuando nuestro cuadro u obra habla sobre un tema en especial, Ernst Cassirer trata sobre la “imagen natural del mundo”, referenciando el conocimiento adquirido por la percepción a través de los años y las leyes del pensamiento empírico.

Se entiende que a lo largo de nuestra educación se enseña el uso o las referencias de los colores, por ejemplo, el color rojo lo asociamos/relacionamos con un sentimiento como el enojo, la pasión y en mercadotecnia comúnmente en empresas de comida rápida lo vemos en logos o en el color de las paredes del establecimiento porque también se relaciona con el hambre.

Los conceptos y significados los tenemos en nuestra memoria desde el momento en el que se nos enseña lo que significa, con que se relaciona, razón por la cual cuando buscamos nuevos significados se nos hace difícil encontrar esa referencia diferente a la que las otras personas podrán tener de ella de forma colectiva porque siempre existe la misma idea (*cfr.* Cassirer, “*Filosofía de las formas simbólicas III*”, 2017). “Ahora la consecuencia sistemática, esforzándose por explicitar el nuevo concepto de *objeto* al que hemos llegado, en todo su alcance y en toda la riqueza de posibilidades de configuración que implica” (Cassirer, 2017, pág. 7).

Los elementos significativos tienen una referencia oculta, como un mensaje con significado espiritual, relacionado al punto que estamos viendo ahora, lo que es la sensibilidad o el mensaje sensible, la parte inmaterial del ser humano dándole un valor importante, “cada cualidad, objeto o concepto vale por su significado.

De hecho, poseen valor simbólico las formas geométrica, los colores, los números, las zonas del espacio y cuantos seres pueblan el mundo” (Cirlot, 1992, pág. 2), aunque parezca imposible, la mayoría de las cosas que nos rodean – cosas, objetos, animales, plantas, flores, entre otros – tienen un significado un tanto filosófico y espiritual, según la cultura, el contexto y la época, pero también es sentimental/emocional e intuitivo – personal, cada quien puede agregarle un significado propio; ya sea por experiencia o inmersión antes obtenida – también se puede agregar la psicología, psicoanálisis, el emblema y religión – aquí hablaremos más sobre lo sociocultural – un valor que ha sido tradición por mucho tiempo y que aún nos acompaña.

Lo que se busca cuando tratamos de expresar o dar a conocer, es buscar el significado o el contexto de la obra – en este caso del recuerdo -, por lo que se buscan los elementos que este debe de llevar para que se entienda, parte de ello son los elementos correspondientes al tema, contexto e interpretación subjetiva con su valor y significado ya sea el sistemático o dado en su momento – el significado también puede deberse al significado cultural, así que, puede variar cuando se agrega a una situación específica – por un grupo o por alguien.

También dentro del recuerdo (la memoria narrativa) se puede agregar el expresionismo visual – no olvidemos el mensaje visual del 1.2 – porque hacemos énfasis a la interpretación que el autor tiene y el espectador para sí mismos.

La importancia de los elementos para una interpretación está en el significado y en la dirección que se busca en la obra y tratar de que los espectadores o el público evoquen sus sentimientos y sientan una similitud o se vean reflejados en ella, sin ninguna limitación y con algo de significado emocional que tendrán de ella, su origen con respecto a la composición, componentes o sentidos de la metáfora.

Nuestro interés por los símbolos tiene un múltiple origen; en primer lugar, el enfrentamiento con la imagen poética, la intuición de que, detrás de la metáfora, hay algo más que una sustitución ornamental de la realidad; después, nuestro contacto con el arte del presente, tan fecundo creador de imágenes visuales en las que el misterio es un componente casi continuo. (Cirlot, 1992, pág. 10).

El objetivo al final es cumplir con que haya un entendimiento completo al recibir la obra transmitida, en relación con esa explicación por parte del autor, parte de ello es la prueba

de efectividad en el espectador cuando se mira a través de la obra – se haya y se sitúa – teniendo un impacto en su vida y lo toma de manera subjetiva, acercándolo a su realidad.

Algo que hay que tener muy en cuenta – parte de la obra puede afectar de forma emocional – es cuidar la manera que se dará, existen muchas opciones y formas de pensar así que puede en parte buscar las palabras correctas, los elementos visuales de esa palabra y las metáforas y alegorías detrás de ellas , porque algunos significados ocultos pueden llegar a afectar las emociones, el espectador sea sensible a ellas sin importar el significado, pero aquí estaríamos contradiciendo parte de nuestro objetivo, cuando trasmitimos ese mensaje que como autores de obra queremos dar, que es evocar los sentimientos.

Incluso en la composición visual en las obras pictóricas, se busca la relación del lenguaje, su combinación y las posibles variedades para los efectos visuales de la misma obra, en ellas está el peso que tendrá cada elemento en nuestra imagen – o dicho de otra forma es lo que llamará más la atención – el color, tamaño y la posición, más importante es el porqué de haberlo incluido.

Los colores.

Pero antes, ¿qué es el color? En si el color no existe y se relaciona con la luz y con otras ciencias (como la física y la química), pero cuenta con significados simbólicos y de la misma percepción subjetiva del espectador y así de la misma sociocultura, “el color es algo indefinible. Pero por lo que sí se puede intentar definir es el fenómeno del color, es decir, las condiciones y el acto de percepción que nos hacen comprender que el color existe (Pastoureau,2009)” (Jiménez, 2015, pág. 13).

El uso del color en algunas composiciones o en adiciones a un cuadro específico – dependiendo al trasfondo que el artista o el autor le dé – no solo tiene el fin de ser parte de la obra sin explicación previa del porque está dentro de la composición, muchas veces tenemos el conocimiento de lo que un color signifique, puesto que ya anteriormente hemos escuchado de lo que trata, o nuestra misma familia y amigos o el circulo social al que pertenezcamos tiene un propio significado para tal color y esto se debe al significado que le damos a los colores por parte de una construcción social.

Esta misma construcción social se basa en vivencias que se tienen en común, por algún episodio en la vida que haya dejado una impresión con un color específico y lo relacionamos, el más claro ejemplo es el color rojo que a veces lo relacionamos con el “peligro” ya sea por la comparación al color de la sangre – más adelante hablaré de algunos colores – pero hablamos de algo social y puede que en otra parte del mundo el color rojo tenga otro significado por parte de la cultura que se encuentre ahí mismo, o según el contexto en el que se vive.

Desde un tiempo atrás ya se venía manejando un uso de los colores y es por el empleo de códigos, así como en el México antiguo que se relacionaban con los rituales, los dioses, el calendario, la cosmología y etcétera, porque aquí se usaba con contenido religioso o histórico-mítico.

La cosmovisión se puede entender por tanto como la especificidad de la percepción y acción de los seres humanos en un contexto cultural dado, y por ello el conocimiento de sus fundamentos resulta esencial en una discusión sobre las características del cromatismo en cada grupo humano. Visto desde este ángulo, el cuestionamiento sobre el color en las culturas prehispánicas abarca un aspecto específico de la percepción y acción del hombre frente al universo, el de su percepción y reproducción de los colores. (García E. D., 2004).

Así que tiene una gran importancia y relevancia el fenómeno natural y la percepción de los colores, otro ejemplo es que se usan con la función de tener un mensaje y querer expresar lo que con palabras no se puede y se manejan de forma abstracta, con una metáfora o por apariencias (referencias) como lo hacían algunas civilizaciones antiguas como los antiguos nahuas, “la mayoría de estos términos son adjetivos que se elaboran a partir de nombres de entidades naturales – el chile, la garza, etcétera – cuyas cualidades cromáticas son análogas a los matices que se busca evocar” (García E. D., 2004, pág. 22).

La misma percepción sensorial de la sociedad crea un orden para los significados de los colores o al cromatismo y se apega al sistema del pensamiento que se caracteriza por cada cultura y así mismo se categoriza diferente, claro que en algún cierto punto existirá una ruptura del significado que se había estado pasando de generación a generación, dependiendo de la percepción e imaginación del tiempo y contexto. Existirá una continuidad y un significado para todos los colores, así como se deja llevar por la subjetividad del espectador, del individuo o del sujeto, que evoca sentimientos positivos o negativos, y del

estado de ánimo que nos afecta por las mismas vivencias y experiencias; por su relación y similitud de lo que se aparenta y la misma naturaleza de los objetos.

Los colores son algo que nos afecta, aunque sin darnos cuenta. Elegimos el color de nuestra ropa según nuestro estado de ánimo o según el estado de ánimo que queremos transmitir, determinamos que este color es más adecuado que este otro para una ocasión en concreto. Todo es debido a la historia que tienen los colores, a una trayectoria en la que, en muchas ocasiones, la religión, la política, la filosofía, etc., se han ido adueñando de ellos y sus significados. (Jiménez, 2015, pág. 17).

El significado de los colores

Tanto en los países occidentales, medio oriente, extremo oriente y de la India, los colores tienen significados distintos a pesar de ser el mismo; muchos de ellos se empezaron a tener con un uso simbólico desde la antigua Roma, sin embargo, en este tiempo contemporáneo se ha ido modificando y reinterpretando lo que le da aún más protagonismo ya que se ha retroalimentado con la misma psicología, filosofía, religión y moda. A continuación, la interpretación de los colores que más recurro dentro de mi serie pictórica:

El azul

Nos encontramos ante un color que se asocia a lo bueno, a lo temporal y a lo celestial, dado que el cielo es azul. Es el color más relacionado con la simpatía y la amistad. También es símbolo de fidelidad y esto se transmite a través de las flores, ya que el regalo de las flores de color azul expresa armonía, afecto, amistad, fidelidad, o incluso amor. (Jiménez, 2015, pág. 19).

El color azul en esta parte del mundo (occidente) se asocia tanto a la depresión, la confianza, y la calma, así mismo a lo infinito porque se relaciona al azul del cielo, más nuestros ojos no nos permiten ver en donde culmina el gran azul del cielo que se encuentra sobre nosotros, a lo que interpreto como los sueños por lo lejano que parece, así mismo a la espiritualidad y al frío (aquí por qué el azul pertenece a los colores fríos).

El amarillo

“En las culturas ajenas a Europa, siempre ha tenido un significado positivo, como por ejemplo en China, donde era exclusivo del emperador y donde aún tiene gran importancia en el día a día transmitiendo poder, riqueza y sabiduría (Varichon, 2009)” (Jiménez, 2015, pág. 21). Incluso en Occidente se considera un color que transmite luz y

alegría, un ejemplo es que en México se utiliza para encaminar a los seres queridos fallecidos a la tierra de los vivos por medio de la flor de cempasúchil que simboliza la luz, sin embargo también tiene un significado negativo; como es el engaño y la mentira, así como la enfermedad y la precaución (como en los señalamientos de tránsito), más vale usarlo en el contexto adecuado el cual necesitemos emplearlo para transmitir la sensación e impresión en la obra.

El verde

Tenemos claro que el color verde si lo utilizamos de referencia con algunos objetos, como en la naturaleza, puede que refleje el crecimiento, la esperanza la vida (fertilidad) o la suerte, – como el trébol de cuatro hojas, el dinero, aunque es comúnmente usado con el dólar – su lado negativo es la inmadurez y esto por la frutas que aún faltan por madurar, y lo vemos como referencia al veneno o toxico de algunos ácidos.

Para el poeta Federico García Lorca (1898-1936) el verde representaba la muerte, como se puede ver, por ejemplo, en su poema *Verde que te quiero verde*. Además de la inestabilidad y, el color verde tiene una doble simbología como todos los demás. (Jiménez, 2015, pág. 24).

El Rojo

Un color al que le tenemos un significado común, sin duda es el rojo, se usa en mercadotecnia cada 14 de febrero como símbolo del “amor”, también se usa en representación de lo hermoso, lo prohibido, la pasión, el peligro, la guerra (como el dios romano de la guerra Ares, comparándolo con este hace referencia y simboliza el valor, así como los guerreros vestían de rojo para demostrar la fuerza y el valor que poseían), la sangre (referencia de la institución médica “cruz roja”), el fuego, lo pecados (las cosas malas), el crimen e incluso a la feminidad, pero esto deriva del rosa. En otras culturas como en China suele usarse en bodas y en cumpleaños simbolizando la prosperidad, la buena suerte y la vitalidad.

Es lógica la simbología que adquiere el color rojo, pues está ligado al fuego y a la sangre, cosas trascendentales en todas las culturas. Esta simbología puede ser positiva o negativa, por ejemplo, nos ponemos rojos cuando nos ruborizamos, bien por vergüenza o bien por enamoramiento, ahí tenemos ambos matices, positivo y negativo. El rojo está muy ligado al amor, los enamorados se regalan rosas rojas, los

corazones dibujados se colorean de rojo, también nos encontramos con que es el color de la sangre y de la vida. (Jiménez, 2015, pág. 25).

El blanco

El blanco también significa paz, luz, claridad, limpieza, higiene, la pureza e inocencia e incluso la muerte, por la ausencia del color (la vida), “tenía que ser el color blanco el símbolo de la verdad absoluta, del que es; solo el blanco refleja todos los rayos luminosos, él es la unidad de la que emanan los colores primogénitos y los mil tonos que colorean la naturaleza (Portal, 1996)” (Jiménez, 2015, pág. 27). Hoy en día el uso y el significado del color blanco en las bodas solo se usa de manera empática y válida para seguir con la tradición de años.

El negro

Conocido por reflejar el luto, la soledad, la oscuridad, autoridad o dignidad, este color se contrapone al blanco, el blanco transmite paz mientras que el negro nos transmite miedo (por la oscuridad), el blanco la divinidad y el negro a las tinieblas.

“Durante la época romana y durante la Alta Edad Media “El negro bueno y el negro malo convivieron: por un parte el color se asociaba con la humildad, la templanza, la autoridad o la dignidad; por otra, remitía al mundo de los muertos y de las tinieblas, a los tiempos de aflicción y penitencia, a los pecados y a las fuerzas del mal (Pastoureau, 2008)”. (Jiménez, 2015, pág. 29).

Otros colores que suelo implementar dentro de mis obras vienen derivando de estos colores ya antes mencionado, más las culturas los tienen más presente porque su cercanía es absoluta y de percepción diaria por la misma referencialidad a los objetos, naturaleza que existe dentro de la sociocultura, así el caso del color naranja que se relaciona al optimismo, a la energía, a la divinidad, lujuria y sensualidad. También al odio, el orgullo, los celos y la enfermedad.

El gris se relaciona con el negro, representando el luto, el miedo existencial, la derrota y el fracaso, se tiene relación a lo que es el equilibrio y discreción. El rosa representa el amor puro, la emotividad, los sueños y devoción, se encuentra lo que es la pérdida de la realidad, la idealización y el sentimentalismo. Y el violeta a la misma espiritualidad, la prosperidad, la virtud y la nobleza del sujeto.

Cada color corresponde de forma simbólica a nuestros estados de ánimo que se presenten al momento, “cada color provoca en nosotros una reacción espontánea, cada uno tiene un sentido simbólico completo y concreto” (Cañellas, s.f.) en relación con esto las obras pictóricas tiene dentro esta estructura.

Por ejemplo, cuando se trata de presentar un escena un tanto melancólica o depresiva dentro de una pintura, siempre se va a los tonos fríos, en especial al azul o al morado, con ciertas partes oscuras para hacer lo más referente con ese sentimiento, o relación al sentimiento de penumbra. Incluso el color azul no solo se refiere a la tristeza, el color azul también está dentro del significado espiritual de la tranquilidad y la calma puesto que son colores que comúnmente se ven en el agua y en el mar, o puede significar la inteligencia y el duelo.

Los colores pasteles también tienen un significado como el sueño y la pureza, se les conoce como los colores tiernos, y en ellos está el significado del alma, trayendo los sentimientos desde el interior. Los colores más fuertes, son los colores matizados – los que conocemos como los colores vivos -, representan la viveza de los sentimientos, lo tan marcado que son y representan algo que tratamos de transmitir con mucha fuerza.

Los objetos

Los objetos están más relacionados con lo que representan de forma lógica, y los usamos para la ocasión que tratamos de demostrar, a veces cambia la forma de cómo están físicamente, como por ejemplo de una forma no tan común o como comúnmente la solemos ver. Incluso entra el color que tenga para ser más hincapié en su significado.

Ejemplo, un reloj está relacionado al tiempo, las rejas a algo que obstruye o no deja pasar, o bien a que nos sentimos atrapados, en este caso se refiere si están cerradas, y si no es así y están abiertas representan la libertad. Algún objeto roto representa al estancamiento, a algún error, a algo que no sucedió o fallo, un faro, una vela o una luz a la misma vida, libertad, escape hacia lo positivo y continuidad, y así demás objetos.

Los animales también tienen un significado según la cultura y la época, como las mariposas que representan transformación, en cambio sí es negra es el luto. Las polillas tienen el mismo significado que la muerte y luto. El pez representa la vida, el conocimiento y la

adaptación. Los significados y representaciones de los animales también varían, cada uno tiene un significado diferente, cada uno especial para la ocasión.

Las flores también tienen ese valor, una rosa se relaciona con el amor, una amapola al sueño, la anemona al abandono, la azucena a la inocencia, el jacinto a la juventud y así la variedad de flores que tenemos y su variedad de representaciones. Basta conocer lo que queremos colocar en las obras y dejar que exista una búsqueda de auto referencialidad dentro de ella por parte del espectador sin afectar las dos vistas tanto del autor y del espectador, así también de la analogía, alegoría o metáfora a la que nos estemos acercando para darle un impulso imaginario de las sensaciones.

CAPITULO II

UN ESTIMULO DE LO INCONSCIENTE E IRRACIONAL

El presente capítulo aborda sobre la relación entre imaginación y la memoria, como el proceso de cognición que durante nuestra vida va evolucionando conforme vamos creciendo, (se ve reflejado más durante nuestra infancia), ya que nos permite ver más allá hacia el futuro a largo plazo, tomando fragmentos de nuestra vida y relacionándolos a nuestro presente dándole un estilo propio.

Así también continuo con una introducción y relación a mis referentes visuales que hacen referencia a lo inconsciente e irracional dentro del movimiento surrealista, y la expresión de la escritura automática muy característica de este movimiento, con respecto a la subjetividad de las artistas y su expresión y búsqueda de la auto referencialidad dentro de sus obras, que de igual manera son base y guía de mi proceso de creación.

Finalizo con un referente hacia mi paleta de color en el uso del retrato, mi proceso antes de encontrar la paleta limitada de Zorn, el uso de los colores y practica dentro de las clases de taller, hasta finalizar con mi preferencia hacia la paleta de Zorn y mi gusto por incorporarlo dentro de mi obra como referente frecuente.

2.1 La imaginación y su lógica: qué es la imaginación y qué relación tiene con la memoria

El concepto de imaginación está relacionado al proceso cognitivo, nuestro proceso cognitivo se basa en almacenar aquella información generada con anticipación que vamos tomando de nuestro entorno – la que manipulamos -, ya sea la acción de pensar, el uso del lenguaje, percepción, la atención y memoria, lo que son nuestras facultades mentales – la mente es un área que aún no está totalmente estudiada -.

El uso de nuestra imaginación es fundamental para nuestro desarrollo en nuestra vida diaria, ya que en ocasiones la ocupamos para una visión hacia el futuro, usando de referencia las experiencias que se pueden utilizar para una corrección en lo que pueda suceder próximamente a largo plazo.

Se integra con el desarrollo de habilidades y destrezas cognitivas y sociales, haciendo emerger nuevas formas de imaginación y generando otro tipo de actividad creadora, diferente a la del niño y a la del adulto en su naturaleza y en su contenido. (Gras R. M., 2008, pág. 2)

Cabe mencionar que desde una edad temprana nos sometemos a esta acción de imaginar, ya que en la infancia el niño tiene la necesidad de crear escenarios que muchas veces pueden mostrar una proyección más allá de la que un adulto tiene, y esto se debe a que por tener una corta edad, todavía las experiencias son muy pocas y hace que se creen de forma espontánea y fantasiosa – recopila las imágenes antes almacenadas y las mezcla con posibilidades - así que la imaginación tiene mucho que ver con estas facultades mentales, en especial con la memoria. En parte la imaginación se convierte en creatividad cuando traemos nuestras ideas, pensamientos, las imágenes que creamos en nuestra mente a la realidad en la que nos encontramos, parte de esto se encuentra en el muy famoso “proceso creativo”.

La imaginación no es una acción que solo está disponible para los niños o a una edad temprana como la adolescencia entre otros, es una acción que todos sin importar la edad y generación puede apropiarse. En ese caso la imaginación se enlaza con la creatividad, la creatividad es lo mismo a una recopilación de ideas basadas en la información con la que ya contamos, pero va más allá de solo recopilarlas y ordenarlas para tener un campo aún más detallado y organizado, cuenta con reproducir las ideas, combinarlas, transformar y crear nuevas ideas basándose en experiencias anteriores, para Vygotsky la creatividad es una actividad mental compleja porque se pone a prueba el cerebro, teniendo en cuenta que este órgano tiene dos funciones conforme a la creatividad, lo que es la actividad mental y la combinadora o creativa. (Gras R. M., 2008).

Relacionar la imaginación y la memoria no es una acción compleja, por lo que ya se mencionó en el anterior capítulo y a principio del actual, es parte de la acción cognitiva que reúne nuestras facultades mentales y como también hable sobre la memoria, la memoria es el almacenar episodios de nuestra vida para su uso en el futuro con la acción de “recordar”, la imaginación le permite a la memoria hacer nuevas ideas construidas con ideas pasadas, en palabras de Ricœur “La imaginación se crea desde la cuestión de la presencia de la

ausencia” (Lythgoe, 2014, pág. 10), en cuestión la memoria también pone a prueba lo que recuerda y si le es posible gracias a la imaginación crea esos escenarios a partir de que algo faltaba, puede ser de algo que no recuerda o lo cambia ya sea por diferentes cuestiones, como el haberlo borrado de forma intencional.

La imaginación y la memoria nos ayuda a crear nuevas expectativas de nuestra realidad hacia lo irreal de manera en que nos encontremos nosotros mismos, por las experiencias vividas y en donde nos encontremos cómodos puesto que la imaginación que manejemos nos hará sentir así, tomando como base diferentes fragmentos de esas memorias y los diferentes símbolos o significados que ya le hayamos puesto a esas memorias, como personas con las que tengamos un fuerte vínculo emocional, objetos con el mismo valor emocional o porque nos recuerde algo especial o algo que nos creó un trauma o simplemente nos guiemos por los colores y su psicología, el uso de nuestra imaginación puede ser de forma inconsciente e irracional porque se acomoda sin complicaciones para cambiar la perspectiva de nuestra vida y darle muchas posibilidades, es darle ese estilo propio.

Pensando en muchas de las ideas que pasaron en mi mente para escribir este punto, surgió que, siempre estoy recordando muchas de las cosas y acontecimientos que mi memoria guarda como lo más recurrente, en otras palabras tengo la necesidad de recordar, no algo común que solo paso ayer o antier, días pasados que no me generara nada como para compartirlo por los próximos días, semanas, meses o hasta años y que aun tenga los mismos sentimientos de ese entonces y pueda traerlos al presente; como algo muy cómico que se vuelve en un ataque de risa de nuevo, y está bien porque otra vez recuerdo lo que me hace a mi ser yo, es lo que ya he construido.

Mis recuerdos varían, así como el de la mayoría; hay tanto buenos como hay malos, tristes y alegres entre otros. Siento que busco darles tantos significados e incluso más de los que puedan darme, llego a relacionarlos con metáforas, los sobre pienso una y mil veces que hasta los sueño de diferentes maneras; se llenan de muchos elementos que carecen de lógica a la vista y me quedo con ellos en esa versión que la real, es donde entra mi imaginación.

Y es perfecto porque me dan el material necesario como para crear parte de mi obra – algún cuadro o ilustración, así como la mayoría de mis producciones se basan en mis

propias experiencias ya transformadas en algo fantasioso- en su mayoría lo hago como tal, con mi propio estilo y que no sea mimético con solo la excepción de usar solo la referencia del retrato y agregando demás elementos a mi estilo, con animales fantásticos conforme sea a lo que en mi imaginación ya se formó, al final mi recuerdo se convirtió en un revoltijo de todo, que solo yo entiendo.

Para mí el recuerdo no importa como venga, sea agradable o no, termina mostrando una gratitud; porque si por algo paso fue por un bien para mí y así también me muestra un aprendizaje como para tenerlo siempre en la memoria para alguna próxima etapa de la vida, crea una identidad porque soy quien soy por mis recuerdos e insisto que eso es lo importante.

Agregando a lo anterior como un extra, que también me parece importante es que el recordar y el olvido están ligados, si, la memoria es donde almacenamos nuestras experiencias que se vuelven la acción de recordar y a esto los recuerdos, pero el olvido también funciona aquí, no como el último recurso para eliminar recuerdos que no son tan agradable para nosotros, o que no nos van a servir de algo, porque hasta eso, el olvidar no es fácil, nadie ignora de un día a otro lo sucedido, el resultado se convierte a un elemento de transformación o a una estrategia

El olvido puede aparecer en la ruta de la reconciliación porque ayuda a superar lo vivido por cuanto sugiere dar paso a un futuro más esperanzador. Entonces, el olvido se convierte en un elemento de transformación: por un lado, para combatir los dogmas históricos impuestos; por otro lado, porque permite desaprender para reconstruir la historia desde una óptica distinta, probablemente más positiva. (Blanco Blanco, Tellez Navarro, & Abreu Abreu, 2023)

Es tornarlo a positivo e ideal a lo que me va a funcionar en mi identidad y aprendizaje en mi futuro; en el capítulo anterior mencione que no hay que caer en ser siempre optimista, si tal vez no siempre se puede tener el control en las cosas que suceden y pasan porque así han sido escritas, pero por una parte yo puedo actuar para recibir algo mejor, en este caso voltearlo para mi agrado.

2.2 El surrealismo: acercamiento al movimiento surrealista

Este movimiento es destacado por crear parte de obras que no se quedan planas o a las formas narrativas “lineales”, sino que se caracteriza por el tema del inconsciente e irracional

sin el uso de la razón, con aspecto en parte onírico y fantasioso, como los anhelos del artista o autor a mostrar. Plasmados en el manifiesto surrealista de André Bretón “Manifeste de surréalisme” en 1924, como parte de las vanguardias y frentes artísticas del siglo XX, tratando temas como sociales y partes políticas de ese entonces.

“Dadá: abolición de la lógica, danza de los imponentes para crear. Dadá: chillidos de colores crispados, entrelazamiento de las contradicciones grotescas y de las inconsecuencias: la vida” (Gómez, 2017, pág. 13).

En breve, el dadaísmo surgió en Suiza en el año de 1916, ante ello Samuel Rosenstock (Tristán Tzara) era el mayor exponente de esta vanguardia, cuyo objetivo o característica principal era la falta del sentido y una constante interrogación de la existencia; en donde se rechazaba el modernismo desatando la pérdida de libertad del hombre. André Bretón participaba ya como miembro del movimiento dadaísta junto con Edvard y Francis surgiendo así el manifiesto “dada” en 1918.

El surrealismo es parte del resultado del dadaísmo y de las vanguardias detrás de ella hasta llegar al surrealismo, cuales mostraban poco a poco características similares, como el expresionismo cuya característica era interpretar la realidad de forma subjetiva y distorsionada, pero sin separarse de ella, “el expresionismo se basa en la intuición para interpretar la realidad sin perder contacto con la misma, a diferencia del Dadaísmo y el Surrealismo” (Gómez, 2017).

“Mientras los dadaístas se inclinaban por la intuición y la libertad para identificar la vida con el arte, los surrealistas optaron por la imaginación como herramienta interpretativa de sus obras” (Gómez, 2017). El surrealismo tiene como herramienta la imaginación, dejando que el subconsciente trabaje sin limitantes y la razón, algo superior a la forma real y siendo espontaneo.

El surrealismo fue más bien visto como una manifestación artístico-literaria contra los esquemas tradicionales de la cultura y sociedad burguesa, algo marcado desde el siglo XVIII con la realidad objetiva alejando la idealización y los temas fantasiosos, siguiendo un patrón.

La relación del psicoanálisis con el surrealismo es muy amplia, más que con el movimiento Dadá. André Bretón fue destinado al hospital militar de Nantes y más adelante al centro psiquiátrico de Saint Dizier, en donde tuvo un acercamiento a los procedimientos psicoanalíticos; como la onírica (interpretación de los sueños) y la asociación libre (la espontaneidad y escritura libre) en donde también se percató de los trabajos del médico Sigmund Freud.

En una ocasión André Bretón llegó a visitar a Sigmund Freud, pero tal asombro no hubo frutos, ya que Freud no se impresionó por el nuevo movimiento que Bretón dio vida, aun así el pensamiento Freudiano estaba presente en el manifiesto surrealista de Bretón, como parte de tres puntos fundamentales como referentes; cuales eran el descubrimiento del inconsciente, la interpretación de los sueños y la asociación libre de ideas para un método artístico, “De esta forma, los sueños y la asociación libre de ideas que para Freud eran la vía regia al inconsciente, supone para los surrealistas el método más eficaz desde el punto de vista creativo, así como el modo de trabajar más allá del imperio de la lógica al que se refería Bretón en el texto” (Barrio, 2013, pág. 278), esto nos confirma la estructura del surrealismo a la creencia superior de la realidad de forma irracional y el uso de la imagen, sin narración lineal.

Agregando si es posible imagen/texto metafórico, alegórica referenciadas a la narrativa e inconsciente personal. En palabras de André Bretón en su primer manifiesto, el surrealismo se define como:

“Sustantivo masculino. Automatismo psíquico por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento sin la interacción reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación ética o moral” (Mayoral, 1986, pág. 80). Miguel Calvo Santos menciona que el arte surrealista suele ser incongruente, onírico y muy original, en el sentido que el artista muestra su faceta más individual, y si, porque muestra su manera de ser tan espontánea que incluso nos da una imagen del mundo onírico y del subconsciente tan real. (Santos, 2015) (en <https://historia-arte.com/movimientos/surrealismo>).

Se dice que también muchos de los artistas surrealistas traspasaron sus conocimientos en otros intereses, como el ocultismo, pero esto es como la misma curiosidad

y por la motivación de seguir explorando; o simplemente como un autodescubrimiento de gustos, comodidad referenciada a su narrativa.

Con el término «ciencias ocultas» se denomina el conjunto de prácticas dedicadas a descubrir los misterios ocultos del hombre y la naturaleza. Su «conocimiento» está normalmente restringido a personas que han llevado a cabo un proceso de iniciación. El surrealismo jamás se adhirió a la idea de que existiese un corpus de conocimientos paralelos a las ciencias exactas que sería transmitido por ciertos maestros. Pero la búsqueda de lo misterioso, lo oculto, el descubrimiento del mundo de los sueños y de los deseos inconscientes, el sentido de las analogías y correspondencias entre diversos órdenes de la realidad..., todos estos intereses fueron llamadas a explorar las tradiciones y conocimientos ocultistas, y así lo hicieron muchos surrealistas. (Madrid, 2013, pág. 41)

André Bretón en el manifiesto surrealista nos menciona sobre la escritura automática, algo muy característico de este movimiento, hasta se puede decir que es lo principal y en lo que radica el surrealismo; porque como muchos artistas, autores y representantes surrealistas tomaron este término como el centro de sus obras, ya que es en donde se une el sentir, esto de experiencia y el vivir, lo que es la narrativa y la razón para llegar al pensamiento con solo la escritura libre; como el fluir de la consciencia, sin pensar en buscar una razón o un motivo de lo que se tiene que escribir. “Según Breton, la velocidad de la mano alcanzaría a seguir bastante de cerca este funcionamiento en el proceso de una escritura sin control” (Ortiz, 2016, pág. 01).

Los pioneros del surrealismo tales como el padre de este movimiento, André Bretón, Salvador Dalí, Leonora Carrington, Federico García Lorca, Octavio Paz, entre otros artistas (representantes, autores, artistas, etcétera) dieron su celebre definición de lo surreal a su subjetividad de su subconsciente, su estilo propio y original para imponer sus creencias. Del mismo modo continuaré comentando en el siguiente punto mis referentes.

2.3 Artistas surrealistas referentes

Rápidamente me parece importante como primer punto antes de introducir a mis referentes, a aclarar que soy consciente de que mi producción no está totalmente situada solo en el surrealismo, es más como un resultado de muchos como una mezcla, como características de otras corrientes y a mi parecer el surrealismo es el más cercano, así ser subjetivo y fantasioso; en donde uso la imagen alegórica, metáfora que han llegado a ser también

oníricas, pero con el fin de explorar y sentirme cómoda con lo que hago y disfruto presentado en mi producción.

2.3.1 Remedios Varo: uso de alegorías y narrativa

Remedios varo fue una artista y escritora perteneciente al grupo del movimiento surrealista., nacida en Anglés, España en 1908. Desde muy pequeña se vio influenciada por el uso de las matemáticas, la profesión de su padre como ingeniero hidráulico y el dibujo técnico que la acompañaría durante su producción artística. Junto a otros intereses estaban las teorías freudianas, la literatura de Edgar Allan Poe y Julio Verne.

Figura 1: "Dolor reumático I", Remedios Varo, 1948.

En mil novecientos treinta y siete llega a París en donde conoce a un grupo de surrealistas con experiencia literaria, plásticas y políticas que evoca en ella la inclinación de síntesis al simbolismo, surrealismo, fantasía, lo oculto, la magia y la alquimia. Dentro del grupo también practicaban diferentes técnicas referente al primer manifiesto de Bretón "secretos del arte mágico surrealista" como la escritura automática, los relatos de sueño, el estado de trance y experiencias subjetivas con relación a la pintura y juegos de azar aplicados a la creación artística. Es ahí donde conoce al poeta Benjamín Peret quien le ayuda a acercarse al grupo de artistas surrealistas y sus prácticas, y la incluyen para la exposición de sus obras en revistas y exposiciones surrealistas.

Tras la guerra nazi Remedios Varo llega a México del exilio en París durante la segunda guerra mundial y guerra civil española, y forma parte del círculo de artistas entre ellos César Moro, Esteban Francés, Gerardo Lizárraga, Octavio Paz entre otros. Se reencuentra con Leonora Carrington con quien forma gran amistad marcada por el arte. En México alcanza un crecimiento artístico y pictórico, lleno de simbolismo y fantasía caracterizado por lo científico, esotérico, místico y la libertad de su narrativa logrando ser una de las artistas más conocidas dentro del movimiento surrealista.

Figura 2: "El jardín del amor", Remedios Varo, 1951.

“Puedes ir de acá para allá, pero mientras tu no estés bien nada de lo que te rodea lo estará”. - Remedios Varo (Kaplan, 1989).

De Remedios Varo tomo esta intención de escritura automática, ya que la mayoría de sus pinturas y obras se movieron sobre este término, de libertad a la experimentación del inconsciente. Ya antes mencionado mis recuerdos y narrativa hay ocasiones en las que las sueño, pero ya no de tal forma del como lo viví, suelen aparecer como metáforas, alegorías que al final me muestran el mismo significado del real pero acompañado de elementos que no tiene coherencia, sino que existe un trasfondo conforme a la línea temporal del suceso de ello.

Tengo registros tanto míos como ajenos, en los que también muestro empatía y los transformo en casi míos como una suposición de la narrativa que me han contado; en su

mayoría mi narrativa la suelo hacer como al final del día porque me parece algo interesante que entre el sueño aparezcan tantos elementos como para agregarlos en mi obra.

Figura 3: "Vampiros vegetarianos", Remedios Varo, 1962.

Con la obra de Varo también me acerco como a esta intención de darle un significado que venga desde lo subjetivo a una comparación que sea referente y se pueda comprender como un valor significativo aproximado simbólico – la alegoría- general, ejemplo, a una dolencia de padecer una enfermedad; haciendo uso de los objetos como si tratase de que la referencia sea muy clara, cadenas es igual a ataduras, cuchillo, daga, armas u objetos que puedan ser punzantes es igual a dolor, tantos elementos para plasmar y hacer que el espectador empatice o no necesariamente, pero entienda el trasfondo de la obra.

Lo que me gusta mucho es que también Varo usa a los animales, las plantas, colores y entre más como significativos y simbólicos, ya sea espiritual (el uso esotérico) que hasta el color significa algo diferente ante otro color, aun sea el mismo dibujo y posición. Como los pájaros tienden a representar la libertad, en dado caso fueran blancas sería la paz. El uso de seres mitológicos, fantásticos, como en las obras de Varo, y que el personaje siempre sea una mujer.

Lo que me gusta mucho es que también Varo usa a los animales, las plantas, colores y entre más como significativos y simbólicos, ya sea espiritual (el uso esotérico) que hasta el color significa algo diferente ante otro color, aun sea el mismo dibujo y posición. Como los pájaros tienden a representar la libertad, en dado caso fueran blancas seria la paz. El uso de seres mitológicos, fantásticos, como en las obras de Varo, y que el personaje siempre sea una mujer.

Disfruto mucho que dentro de la obra pueda haber una figura que no solo muestre un significado que se simplifique en el nombre del conjunto visual, sino que si es posible pueda dar en cierta medida humor, algo cómico o icónico dentro de la obra, animando a buscar las razones del porque se llama como el título. La obra de Remedios Varo es un gran ejemplo de toda la agrupación que me simpatiza, es un fuerte referente conceptual que me anima a continuar en mi producción, aun sea una mezcla de muchas cosas que parecen incoherentes que a su vez no lo son.

2.3.2 Leonora Carrington: composición y juego de colores

Leonora Carrington fue una creadora intermedial siendo pintora, escultora, escritora, ilustradora, diseñadora de tejidos y vestuario para la escena. Nace en Lancashire, Reino Unido en 1917; dentro de una familia rica textilera. Durante su juventud fue admitida en la academia Amédée Ozefant en Londres recibiendo clases de pintura y dibujo, es ahí donde conoce al artista alemán Max Ernst con quien se escapa a París.

Figura 4: "The tree of life", Leonora Carrington, 1960.

Se dice que Leonora fue una niña rebelde que no se adaptada a la educación femenina de su época, lo que el acto de fugarse con Ernst enfurece a su familia.

Estando en Francia conoce a un círculo de surrealistas de André Breton como Paul y Nusch Éluard, Man Ray, Lee Miller y Roland Penrose, en donde participa en una exposición “Exposition international du surréalisme” en Paris y después en Ámsterdam. Durante la segunda guerra mundial Max Ernst es arrestado y trasladado a un campo de concentración, por lo tanto, Leonora escapa de la invasión alemana hasta España, pero ante los conflictos cae en un colapso nervioso y es trasladada a una clínica psiquiátrica de Santander donde permanece durante 4 meses.

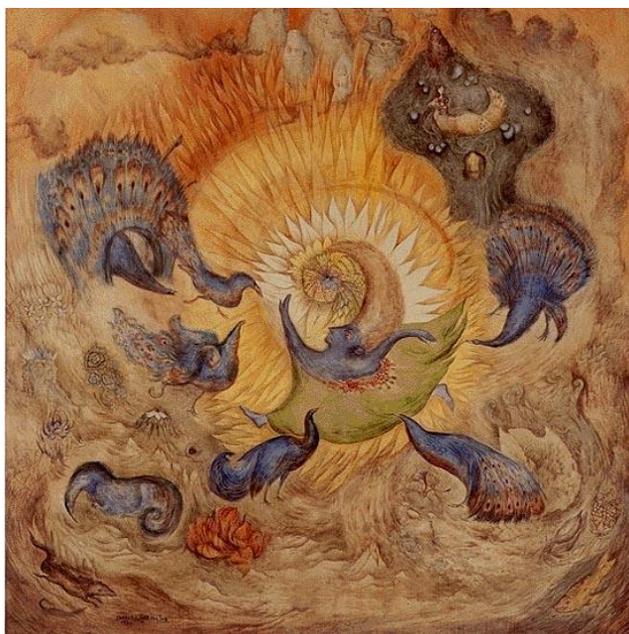

Figura 5: “Peacocks of Chen”, Leonora Carrington, 1971.

Consigue escaparse antes de ser trasladada a Sudáfrica, refugiándose en la embajada mexicana y conoce al poeta mexicano Renato Leduc con quien se casa para poder huir a América, reencontrándose con los surrealistas refugiados en Lisboa, exiliándose a Nueva York, publicando relatos de lo vivido en revistas como Viev y VVV, y exponiendo sus obras en los museos, en mil novecientos cuarenta y tres. Leonora y su esposo Leduc se mudan a México donde residirá la mayor parte de su vida, volviendo a encontrarse a la artista Remedios Varo para formar parte del grupo de artistas refugiados como Luis Buñuel, Kati y José Horna, Esteban Frances, Gunther Gerszo, el esposo de Remedios Varo entre otros.

La gran parte de las obras de Leonora residió en sus recuerdos traumáticos como su fuente de inspiración, así como su espíritu rebelde e inconforme se vuelven su sello, siendo también una defensora de los derechos de la mujer, participando en el movimiento feminista en México, recibiendo diferentes premios como “ciudadana de honor” en México en el 2000.

Buscando las obras y vida de Leonora me di cuenta de que se basa en la resiliencia; usando las diferentes artes plásticas para marcar y retratar sus recuerdos, moviéndose en ellos desde los más traumáticos conforme a su línea temporal y tomo de ella esto.

Figura 6: “La gigante”, Leonora Carrington, 1947.

En Leonora encuentro la posición estable como referente, ya que el concepto encaja con lo de mi serie, usando su narrativa como protagonista acompañada de la mitología celta influenciada por su madre de origen irlandés.

El uso de la metáfora esta tan presente, como el uso de las mitologías como el origen del mundo haciendo alusión al huevo cósmico como la regeneración, los pájaros al igual como los describía en la obra de Remedios, reflejan la libertad de ataduras, al igual sin importar el color refleja un significado distinto. Me interesa que también ocupa estos animales mitológicos, el uso de su composición lo hace ver que no tenga mucho sentido,

incluso en el juego de colores como de vibras muy místicas, con colores vibrantes y claros incluyendo que pintaba como el reflejo de las estrellas.

El uso de elementos tan pequeños que con solo mirarlos pasan desapercibidos, pero poniendo atención se puede encontrar muchas imágenes pequeñas, me gusta eso y también espero mucho que mi serie cuente con eso porque sería algo peculiar y característico dentro de la obra. Sin duda la obra completa de Leonora fue un reflejo metafórico de su narrativa.

2.3.3 Josephine Wall: composición y temática

Josephine Wall es una artista y escultora inglesa, nació en Farnham Surrey en Reino Unido en 1947. Durante su infancia gustaba de dibujar y la acompañó hasta su adolescencia; a los dieciséis vendió su primer cuadro, cosa que la motivo a sumergirse en el arte. Estudio en “Bournemouth collage” estudiando escultura, pintura, diseño y cerámica, abriéndole paso en un trabajo en Poole Pottery, una empresa dedicada a la cerámica británica, como diseñadora y pintora, en algunas piezas incluía personajes del señor de los anillos de J.R.R. Tolkien y criaturas mitológicas.

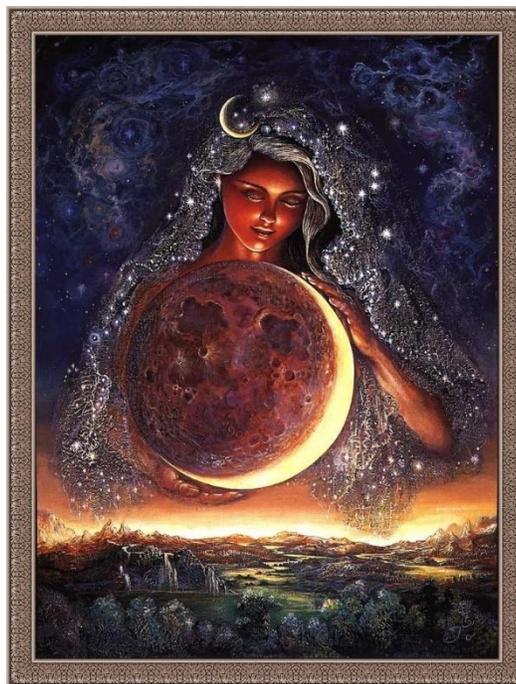
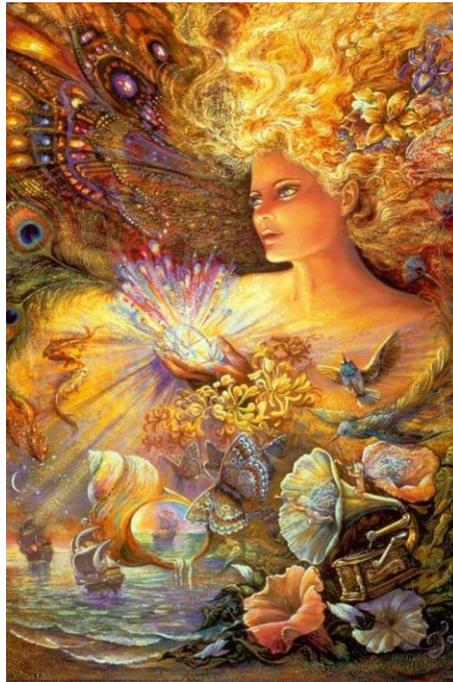

Figura 7: "Moon goddess", Josephine Wall, s/f.

Josephine se decidió por el género de sus obras al ver un cuadro de un unicornio que no vendía, y sus influencias por el ilustrador inglés Arthur Rackham, los artistas surrealistas Magritte y Salvador Dalí y el romanticismo de la hermandad Prerrafaelita (espiritual, puro y devoción). En su producción no usa como tal el color rojo y negro puro, tampoco crea bocetos antes, al momento del proceso de la obra elige los colores conforme a su comodidad.

Sus obras han sido expuestas en diferentes países, como, Japón, Inglaterra, Estados Unidos y entre otros, sus obras también son impresas para uso de edición limitada en tarjetas de felicitación, calendarios, carteles, vidrieras, camisetas, artículos de papelería, tazas, imanes, rompecabezas y entre más. En palabras de la artista su obra trata de mostrar la naturaleza que nos rodea tanto en su riqueza, belleza y fragilidad. Actualmente trabaja en su estudio en casa en el sur de Reino Unido.

*Figura 8: "Crystal of enchantment",
Josephine Wall, 2006.*

Los usos de los colores claros como muy fantasiosos, me dieron la idea de usar la imaginación como los seres mitológicos, la inclusión de seres con aspectos de elfos, hadas, o con temática medieval, – en el siguiente capítulo hablo sobre mi preferencia a estos temas- y cuando busque referentes para mis ilustraciones que comenzaba a hacer encontré la obra

de Josephine Wall y me facilito esto de como quería que mi obra se inclinara por la temática, me intereso que también en su composición integra mucho el retrato y que los elementos reflejen una acción como el estar volando, o sosteniendo algo que vaya con la misma temática.

Tanto los colores juegan un papel como demostrar un significado, como el no hacerlo, solo cumpliendo el concepto natural de la percepción de la realidad, por ejemplo, el cielo es azul, las manzanas son rojas o amarillas, las hojas comúnmente verdes, etcétera. Y al ser con la temática fantasiosa los colores son mas exagerados y esto también me llamo como para usarlo, al menos que cuando buscara que debía tener metáfora y alegoría me incline a incluir el significado de los colores y agregarlo. Su composición me dejo fascinada porque en ese momento me proyecte como para hacer una producción igual, ya que también es armonioso.

2.4 Paleta de Zorn: uso en el retrato

Esta paleta limitada fue creada por el artista sueco Anders Zorn, y se compone de cuatro colores, amarillo ocre, negro marfil, bermellón (actualmente se usa el rojo de cadmio) y blanco titanio. Zorn asombrado del uso de los colores y su eficiencia en las pinturas antiguas del XIX, busco y estudio los colores determinados y necesarios para el uso de escalas del color, concluyendo con los cuatro colores ya mencionados, la *figura 9* muestra un autorretrato del artista usando su paleta limitada.

Figura 9: "Autorretrato", Anders Zorn, 1886.

Se entendía que los colores suplían a los colores primarios como el rojo al bermellón, el azul al negro, el ocre al amarillo y el blanco permaneció ya que no hay sustituto. Cuando comencé a hacer retrato y a usar el óleo, me basaba en solo usar el rojo, amarillo, blanco y café para hacer los colores de la piel, tal cual cuando los ocupaba en el acrílico. Tiempo después conocí el siena tostada y la emplee en el retrato, poco después conocí la técnica del impresionismo y trate de copiarlo usando el siena y una vez ya pintada la piel le agregaba otros colores arriba como el amarillo, naranja, azul, verde entre otros.

Estaba satisfecha con los colores que usaba en la piel, pero cuando vi todas las pinturas con ese proceso, ya no me agrado y no me hacia ver que de verdad se reflejaban las sombras y la luz en la piel. En una práctica de pintura terminal ocupamos la paleta limitada de Zorn y la usamos en un ejercicio como en un autorretrato y usando objetos similares a los colores de la paleta.

Figura 10: Versatilidad cromática de la paleta de Zorn.

Al ver que el autorretrato si me dejaba ver las sombras y la luz, comencé a usarlo para mi producción y al agregar una luz proveniente de un lado del objeto o de la cara el color ser miraba mejor. Esta paleta me funciono en mi serie solo incluyéndolo en la piel de los protagonistas de mi obra.

CAPITULO III

SERIE PICTORICA RECUERDOS REMOTOS

Este capítulo se muestra el resultado de este proceso de investigación de los capítulos anteriores, ya que es mi proceso de creación; incluyendo desde el inicio por esta preferencia en el dibujo y las artes, mis primeros años dentro de la carrera y mi construcción y desconstrucción de gustos hacia mi temática en contexto con mis preferencia en libros, películas y temas de interés.

La concepción de “Recuerdos remotos”, que durante la pandemia tomo un fuerte enfoque hacia donde tenía que ir y mis antecedentes para los recuerdos que quería presentar como recurso visual. El proceso de bocetaje que en un inicio eran sobre experiencias que no eran mías hasta culminar en que debía ser yo quien plasmará los suyos y debían ser el protagonista de mis obras. Siguiendo con los ejemplares de la serie pictórica y el contexto significativo en donde explico el por qué de mi obra y sus elementos a participar dada la experiencia que viví.

3.1 Antecedentes pictóricos

Mis antecedentes pictóricos ocurren desde mi edad temprana alrededor de mi infancia, recuerdo rayar y hacer garabatos con formas parecidas a las de una persona y unas que otras flores, casi todas mis tardes se basaban en pintar y en dibujar a disposición de lo más cercano y con punta que tenía en mis manos, ya fuera un marcador, un palo, pintura, lodo o agua e incluso solo con usar mis dedos y las tintas de mis papás para sus sellos.

Mis papás como profesores descubrieron que hacer esta actividad me mantenía muy activa y como incentivo para mi formación decidieron inscribirme a unos cursos que se impartían en “la casa de la cultura” de mi ciudad natal, halla en Tonalá. Recuerdo mucho el ir a comprar con mucha emoción los materiales para mis nuevos cursos de pintura a iniciar, el ir a Comex con mi papá y escoger los colores, el ir a la papelería a comprar los pinceles y entre otros materiales.

Durante los cursos conocí lo básico, como el uso de técnicas como el acrílico, los lápices de grafito, los lápices de colores, crayones, gises y acuarelas. Poco a poco con ayuda

de mi profesor fui mejorando en la técnica, también en como comencé a soltar mi mano, y así adquirir mayor seguridad al hacer las actividades. En algunas de las actividades que hacía trataba de agregar más cosas como incluir un paisaje detrás de una casa, o dibujarle personas a un campo o animales. Muchas veces cambiaba los colores “normales” que una flor podía tener y muchas de esas veces me regañaron porque no era muy común ver algo diferente o dentro de lo que tenía que ser, pero aun así no impedía que yo lo siguiera utilizando en mis dibujos que hacía en casa.

Poco tiempo después deje de llegar porque mi profesor le comento a mis papás que yo ya contaba con lo básico y con lo que me podía apoyar, aunque fue poco tiempo en el que permanecí en la casa de la cultura seguí practicando por mi cuenta, con los mismos materiales que utilice en el curso y con algunos libros que compartían parte de la teoría sobre la pintura y el dibujo que mis papás ya habían comprado para mí. Mis tardes cambiaron de ir a cursos con tutor, a clases autodidactas que también me ayudaron a seguir con mi ritmo y en la práctica que después desarrollaría en el dibujo, así también en el interés en el arte.

En los tiempos de la escuela primaria mis actividades incluían un dibujo, su mayoría estaban decoradas con algún paisaje o en dado caso si era alguna biografía esta incluía un retrato, al igual que implementar el uso de colores con los lapiceros, o el subrayar los temas con marca textos de diferentes colores, muchas veces recuerdo que mis papás se molestaban porque pedía muchas cosas para decorar mis tareas e incluso escogía libretas con portadas llamativas porque estaban decoradas y cuando no me las compraban de esa forma y tenía solo libretas con portadas simples, ahora el gasto se iba en materiales para que yo pudiera decorarlas a mi manera y a mi gusto, al final ya no me lo impedían porque me comenzaban a dar un poco más de dinero de lo normal y ahora ya dependía de mi ahorrar y comprar los materiales.

En el tiempo de la escuela secundaria casi no realice dibujos o portadas propias o por encargos, recuerdo que deje de dibujar por un tiempo porque también comenzaba a ir a otros cursos en las tardes así que el tiempo para mis pasatiempos eran muy pocos, me enfoque en ayudar a compañeros a decorar las portadas de sus libretas, a decorar portadas de tareas y a realizar maquetas tanto de la escuela como mis tareas y de las de mis compañeros. Mejoré mi dibujo y comencé a utilizar las acuarelas.

La mayoría de mi proceso en mi desarrollo artístico fue durante la escuela, en si no deje que mi creatividad se quedara estancada o se detuviera, conforme fui creciendo, fui conociendo en primer lugar mis gustos y preferencias, por lo que se miraban expuestas en los dibujos que realizaba, conocí personas que también tenían este gusto y así mismo me enseñaron su estilo y sus técnicas, así que me expandí en ese ámbito.

Al ingresar a la universidad, tenía muchas expectativas del como serian muchas de las clases, durante el tiempo antes de ingresar al primer día – semanas antes incluso- me atreví a buscar videos de diferentes talleres, de alumnos en su proceso de creación en alguna obra que estuvieran haciendo, mi misma emoción hizo que me imaginara a mi haciendo casi lo mismo a los videos que vi; de como realizaría mi proceso creativo en los talleres, y el cómo mi proceso en mis obras se manejarían durante el primer año.

Posteriormente al ingresar, puedo mencionar que quede impactada y a la vez en blanco, ya que muchos de mis compañeros presentaron su carpeta de sus “antecedentes pictóricos”, algo con lo que no contaba y no guarde como registro después de tantos años, por lo que también me sentí desanimada. Muchos de mis compañeros ya tenían su estilo propio y estaba muy marcado en sus obras e ilustraciones que presentaron, en otras palabras, ya tenían definido que era y en que se movía su “arte”.

Por esa razón ahora me correspondía hacer una recopilación de todos mis gustos, preferencias, algo que fuera representativo de mi persona y definirlo como mi estilo, en una y otra parte me llevo desde el primer semestre de la universidad hasta mediados del dos mil veinte, casi tarde dos años en esa búsqueda de lo que significaba para mí lo que yo podía ver como propio, y en ello recordé mis gustos por los temas de fantasía como libros y películas, y dentro del tema podía ir redescubriendo y agregando otros intereses con similitud, como los conceptos medievales, cuentos, históricos de época e incluso lo místico.

Mi mayor referente fue mi obsesión con “las crónicas de Narnia” de C.S Lewis, aunque al inicio no estaba completamente segura de que fuera una buena idea, porque me hacía sobre pensar que era infantil, hasta que leí una frase del mismo autor que me gustaría referenciar; “Algún día serás lo suficientemente mayor para empezar a leer cuentos de hadas de nuevo” (Lewis, 2005). Fue como un gran apoyo porque de verdad amaba mucho la idea y

era perfecta para representar para representar lo que yo reflejaba, y de esa forma mi estilo se había ya definido.

Comencé con hacer retratos de familiares agregándoles animales ya fuera en los costados, en brazos o como decoración en sus cabezas haciéndolos partícipes de algún cuento, la vestimenta también se vio influenciada; como las ropas de épocas – que en su mayoría eran como las del lado Europeo- o de películas medievales muy fantasiosas, usando espadas, armaduras y ahora si con alguna criatura mística y con rasgos físicos de algunos de ellos – como los elfos, hadas, enanos, entre otros – que tenía ya referencia y conocimiento de cómo eran.

En tal sentido era consciente de que en mi composición de dichas ilustraciones y obras todavía no estaban completamente claras, porque agregaba solo porque me gustaban, mas no tenía un significado, porque ciertamente solo los hacia porque se veían bonitas, véase la *figura 11*. Así que fui complementando la composición con búsquedas de internet, como el significado de algunas flores, la vestimenta y los colores y tratando de estilizar el retrato, siendo consecuencia a los mismos artistas que seguía en las redes sociales como en la plataforma de Instagram.

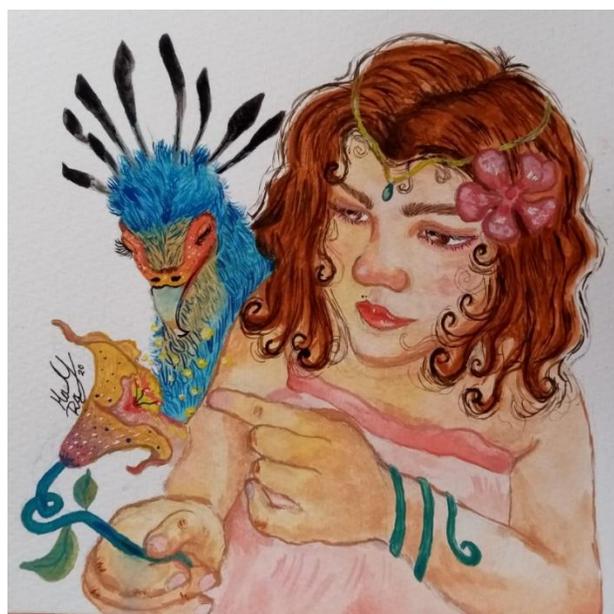

Figura 11: "s/n" 2020

– considero que esta plataforma es una galería virtual muy completa que incluso ahí mismo encuentras parte de tus referentes potenciales, pero lamentablemente no hay mucha información del artista cuando se trata de incluirlo en los referentes- el ver como la composición y la proporción era demasiado agradable y era lo que buscaba alguna vez manejar, y necesariamente tenía que trabajarlo.

Para este tiempo el grafito, los lápices de colores, los acrílicos y las acuarelas eran las técnicas que usualmente trabajaba – al mismo tiempo que el modelado en escultura con arcilla y el barro, fue el poco tiempo que le dedique a la escultura y fue muy poca la influencia de esta temática en las piezas que realice- y ahora me tenía que presentar con una nueva técnica que me ayudaría a tener un manejo más completo en mi producción. El óleo es una de las técnicas que me daba temor probar, la primera razón era que escuchaba de otros compañeros que es una técnica que tiene muchos cuidados; durante el proceso de la obra, como al preparar el bastidor o el soporte en donde se trabajaría, las capas de pintura, los pinceles y el no usar agua porque el óleo es una técnica de aceite.

La segunda razón fue porque no me creía capaz o me hacia la idea de que era un técnica que nunca usaría, hasta que me atreví a usarlo porque dentro del círculo de amigos la mayoría manejaba el óleo, y realice mi primera obra que de hecho está dentro de esta serie de “Recuerdos remotos”. Fue largo y difícil para mí y lo veo como un reto personal cumplido, como definir un estilo con base a lo que me gusta y así mismo poder irlo realimentando en mi producción conforme al tiempo y nuevos aprendizajes. Hablar de ello y haberlo usado con relación a mis vivencias significativas que de allí nace “Recuerdos remotos”.

3.2 Proceso de creación: desarrollo y concepción de “Recuerdos remotos”

En los antecedentes de esta serie y como bien mencioné en el capítulo anterior, la corriente y el estilo de temática que escogí lleva conmigo muchos años formando ya parte de mi vida; sin tener en parte conocimiento de que era parte de un movimiento, como un contenido de mi identidad personal, mis gustos y una recolección de mis experiencias y momentos más importantes que me acompañan desde el primer momento en el que el simbolismo y las representaciones se vuelven significativos en mi persona. Mis mismas experiencias han hablado por mí en mis ilustraciones y obras que he realizado con lo que con las palabras no

he podido decir, tomando como apoyo y protagonismo las mismas representaciones simbólicas de mis narrativas.

Durante el tiempo en el que tenía que buscar una forma de dar a conocer mi estilo artístico tuve referentes dispersos conforme a lo que había visto y con lo que podía recordar claramente, como también compartir algunos puntos de opinión con compañeros o con personas que gustaran de crear. Esos puntos me llevaron a crear mis primeras obras en acrílico con elementos de la mitología griega, primer lugar con las deidades más famosas que en su mayoría se trataban de mujeres, como afrodita y la diana cazadora, las demás que realicé eran un compuesto de ellas como un referente y guiándome de imágenes de páginas de internet.

Siempre tendría que crear ya sea un retrato de mujeres con una composición basado en el contexto en el que se encontraba el personaje o el protagonista de mi obra, por ejemplo, si trataba de hacer a un personaje que fuese cazadora su alrededor se compondría de árboles frutales, con un pequeño intento de un paisaje salvaje. La mayoría de las veces me enfocaba en que el personaje portara ropa medieval y rara vez victoriano, y así manejé mi estilo por algunos meses.

Conforme fui teniendo seguridad y recopilando información sobre cómo podía cambiar la composición de mis obras así del como también podía crearlas con otras técnicas, me introduje a la acuarela. En la acuarela aproveche para practicar a fondo los rostros, teniendo como ejercicios prácticas de diferentes partes de la cara y viendo contenidos del proceso de creación de otros artistas de internet, y fue desde ese momento que para poder crear mis propias obras también tenía que crear mis propias referencias. Convencí a mí misma familia de que posaran en la forma en la que yo quería para así poder pasarlo en la temática en la que mi misma imaginación se sintiera cómoda, mi primer paso fue crear retratos de mis sobrinos en donde les agregaba ya sea animales como se muestra en las *figuras 12 y 13*, objetos o flores y claro que en su mayoría eran elementos con los que no contaba de forma física, así que la única manera de integrarlos era tomar lo que me faltaba de internet para mezclarlos al final y la obra quedara realizada.

Figura 12: foto referencial (2020)

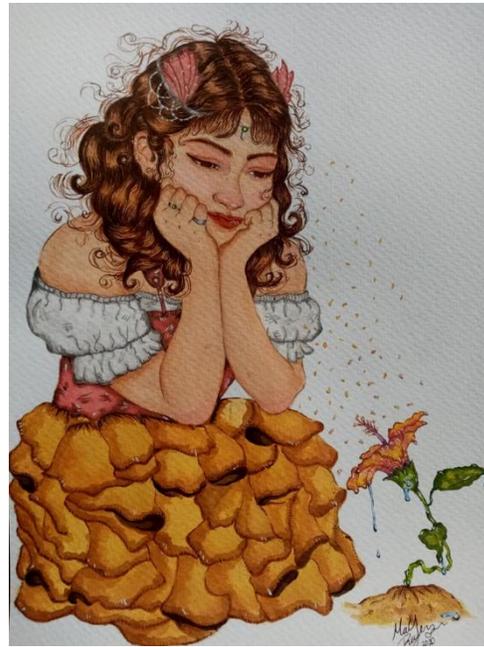

Figura 13: "El hechizo de Chel" (2020)

Conforme pasaba el tiempo, me fui introduciendo con diferentes referentes de internet como en la plataforma de Pinterest que funciona mucho cuando necesitas una lluvia de ideas, y así mismo en las ideas dentro de taller de pintura. Hasta en el quinto y sexto semestre trate de que todo lo que ya tenía como base se cimentara, ya que era hora de construir el guion de presentación al documento final de titulación y el inicio de mi producción y la mayor duda, pregunta e incógnita que se me presentaría sería, ¿sobre qué se trataría mi tema?

“Recuerdos remotos” surgió durante la pandemia, en primer lugar, fue como la misma recopilación de las experiencias que son muy frecuentes en mi mente, y que también fueron las primeras experiencias que se guardan con mucho sentimiento, hayan sido buenas o malas, pero que de cierto modo se les guarda cariño.

Los primeros planteamientos de esta responsabilidad comenzaron al estar divagando en mis pensamientos y al estar cuestionándome sobre el ¿por qué? De muchas cosas que me calan. Muchas pasaron al compartirlas a mi alrededor – como comenté en el primer capítulo – lo que me ha gustado que sea compartir las experiencias con alguien, que se vuelven únicas, como dialogo, tornándose importantes para uno y toman el nombre de “experiencias” por ser diferentes a otras.

3.2.1 Proceso de bocetaje

Aquí comenzaba a tener ya un proceso de delimitación del tema que a continuación, comparto un esquema hecho en clase para la delimitación de este en la siguiente *tabla 1*:

Elementos visuales (Preiconográfico)	Conceptos relacionados	Tema (iconográfico)
Animales	Simbólico, representativo, carácter.	Tranquilidad, fuerza, coraje, miedo, traición, etc.
Flores	Simbólico, representativo	Significado espiritual (repeler, sabiduría, paz, prosperidad, etc.)
Colores	Simbólico, representativo, transmitir	Emociones y personalidad (Enojo, felicidad, esperanza, amor, etc.)
Indumentaria	Mitología, fantasía, simbólico	Vivencias, experiencias, recuerdos
Frutas	Simbólico, representativo	Condición, característica (inmortalidad, abundancia, fertilidad, etc.)
Agua, fuego, viento, tierra	Simbólico, representativo	Característica (abundancia, tristeza, peligro, paz, etc.).

Tabla 1

Mis ideas ya estaban, pero aun no eran las mas estables; pero contaba con el objetivo de que fueran recuerdos, pero no los míos porque lo sentía cercano a una exposición de mí y no me gusta tanto ser el centro del por qué y por mi timidez. Siguiendo esta propuesta de que no se tratase de mí, me concentre en investigar con familiares y amigos sobre sus recuerdos más grandes que hasta la fecha les provocara el mismo sentimiento que paso como si lo vivieran de nuevo, como alguna decepción amorosa, alguna traición con una amistad, algún suceso paranormal – fue interesante escucharla y también lo hubiera sido retratarlo- una experiencia no tan satisfactoria, un recuerdo bonito con un familiar, una fobia, entre muchas más.

Los primeros bocetos trataban como mencionaba de experiencias de otras personas, como por ejemplo lo bueno de la vida y la “abundancia”, como se muestra en las *figuras 14* y *15*; de forma general se entiende que un racimo de uvas puede representar la abundancia

Figura14: boceto sobre abundancia

Figura15: boceto sobre la abundancia

porque se aprecian muchas en un solo racimo, al igual que tener otro tipos de frutas. Los peces también forman parte de un significado con la abundancia, esto por el pasaje bíblico en donde Jesús multiplica los panes y los peces, sin tener un patrón yo relacionaba diferentes significados, sin darme cuenta si eran culturales o religiosos, solo me basaba en parte al contexto y la composición en la que quedaban con el tema en cuestión.

Una experiencia que me pareció interesante fue la que mi mamá vivió mientras empezaba a trabajar como maestra en Mapastepec en una comunidad llamada “Solo Dios” en mil novecientos ochenta y seis , en la que en una noche mientras ya estaba lista para dormir, se acostó, pero vio un reflejo de luz como si la leña se hubiera prendido sola, a lo que llamo a su compañera de cuarto a ver la leña, a esto mi mamá se levantó y se acercó a la cocina y tal cual la leña estaba encendida, pero para entonces su compañera lleo y la leña se apagó, haciendo que mi mamá y su compañera se preguntaran de forma

desconcertada si habían visto lo mismo. De esto realice dos bocetos, *figura 16*, con referencias mitológicas y fantasiosas, listos para pasarlos como obra final.

Figura 16: boceto de "A todas horas"

Figura 17: segundo boceto de "A todas horas"

Estuve como casi un semestre haciendo bocetos con experiencias de otras personas; a muchas de ellas les trate de dar como mi perspectiva conforme me fueron contadas o tratando de ponerme en el mismo lugar como para tener otras ideas sobre que agregar y sinceramente en ese entonces no sentía que lo que ya había avanzado fuera totalmente mío porque en ocasiones no sabía si los elementos del boceto eran los correctos o si de verdad las experiencias se reflejaban en el boceto. Enseguida algunos de los bocetos de las experiencias de familiares y amigos:

Figura 18: boceto sobre la traición

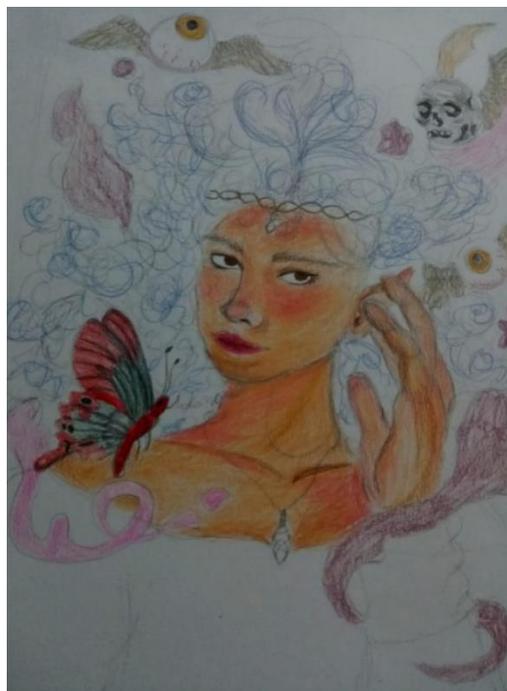

Figura 19: boceto sobre cuando hablan mal de ti

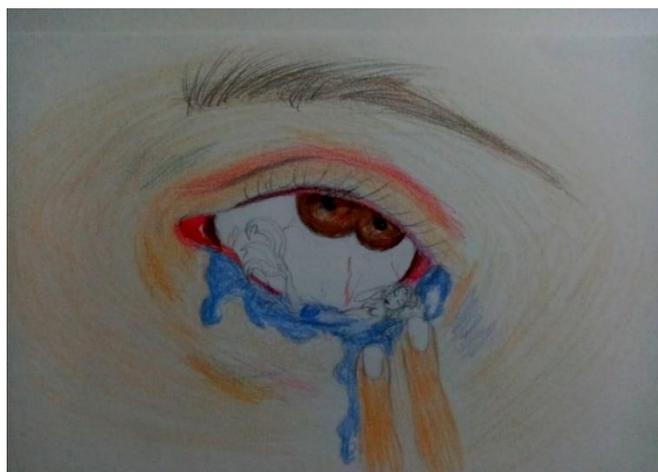

Figura 20: boceto sobre el engaño

Figura 21: boceto sobre infidelidad

Figura 22: boceto sobre la paz

Tiempo después decidí que mis mismos recuerdos fueran los protagonistas, así que comencé por hacer una introspección de muchas cosas que me han sucedido, y el primer tema fue sobre el miedo, ¿Cuál era mi mayor miedo en el mundo? Y justo en esos días estaba en la casa de mi tía, ya en pandemia y con mis sobrinos veíamos una película que se llama “miedo profundo” (2016) de Jaume Collet-Serra, lo que volvió a traer en mi pensamientos de que si me acercaba en el tanque de la casa se me acercaría algo de repente a mi cara como algún animal marino, y recordé muchos de los escenarios que me imaginaba cuando niña; recopile muchos de los recuerdos del porque me imaginaba pensamientos así y llegue como a seis recuerdos.

El mayor es que cuando tenía diez años fuimos de paseo con mi familia a “Los lagos de Colón” estaba emocionada porque íbamos toda la familia y pensaba mucho en meterme en el agua, cuando llegamos lo primero que hice fue correr hacia donde hubiera agua y meterme, pero me congele estando en la orilla; no hallaba como meterme sin pensar que tan hondo estuviese y solo me quede viendo la poca agua que llegaba a mis pies. La razón fue que el color de la arena o el fondo cambiaba conforme avanzaba hacia adentro, venia desde un color claro, a uno verdoso, después azul marino hasta el negro. No me metí al agua, pero con mi tío nos dispusimos a explorar los demás estanques; fue una mala idea porque no solo

había colores como azul, verde y negro, me encontré estanques totalmente rojos, amarillos, naranjas y negros.

Como en los oscuros no podía ver ningún animalito atravesándose o algo que se moviera, me quede con la idea de que por accidente me rebelaría y cayera dentro de un estanque como algo que nunca había visto como un gran pez con brazos y garras me tomaría y me ahogaría.

Los otros recuerdos eran similares, como ver a un animal mitológico llevarme justo cuando estaba por llegar al agua, otro en donde me metía dispuesta a nadar en el río, pero con solo ver en el agua una parte muy oscura me congelaba y pedía ayuda para salir, incluso en las albercas pensaba así y ya no disfrutaba tanto estar en el agua. Buscando varios de mis recuerdos me gano la curiosidad de investigar en internet como se llama esta fobia y encontré que se llama talasofobia y es a ese miedo irracional al agua, mar, océano y a la profundidad de este haciendo que se imagine escenarios incoherentes sin ningún peligro.

Con este recuerdo ya seguro comencé a hacer mis bocetos, trayendo las ideas de los animales mitológicos, fantásticos, el sentir que era lo que expresaba al momento de pensar dichos escenarios y como una presunta acción de que era lo que podía pasar ante ese animal, por ejemplo haría que alguna rama saliera de lo profundo y me llevaría hacia mi muerte *figura 23*, el animal se acercaría lentamente hacia mí y me vería *figura 24*, y otras donde solo mí misma desesperación de pensar que era lo que podría pasar me ahogaría *figura 25*, hasta llegar al boceto final en donde el animal me llevaría hacia las profundidades causando un miedo extremo *figura 26*. Y el boceto final quedo listo para pasarlo a la obra *figura 27*.

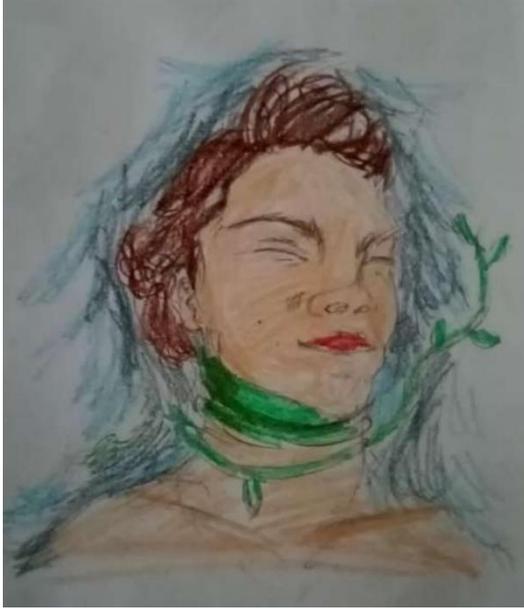

Figura 23: boceto de talasofobia 1

Figura 24: boceto de talasofobia 2

Figura 25: boceto de talasofobia 3

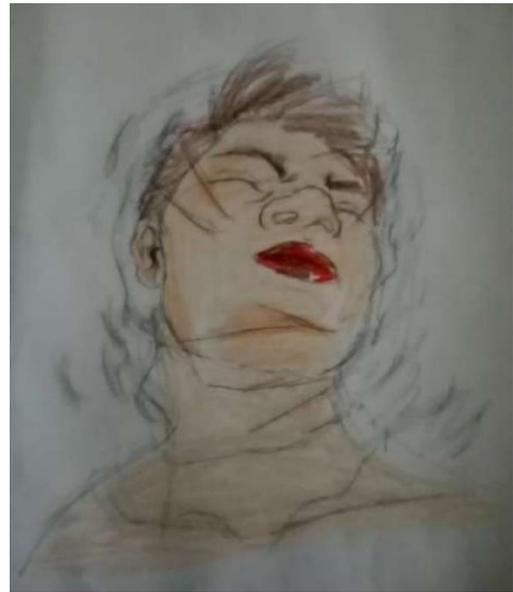

Figura 26: boceto de talasofobia 4

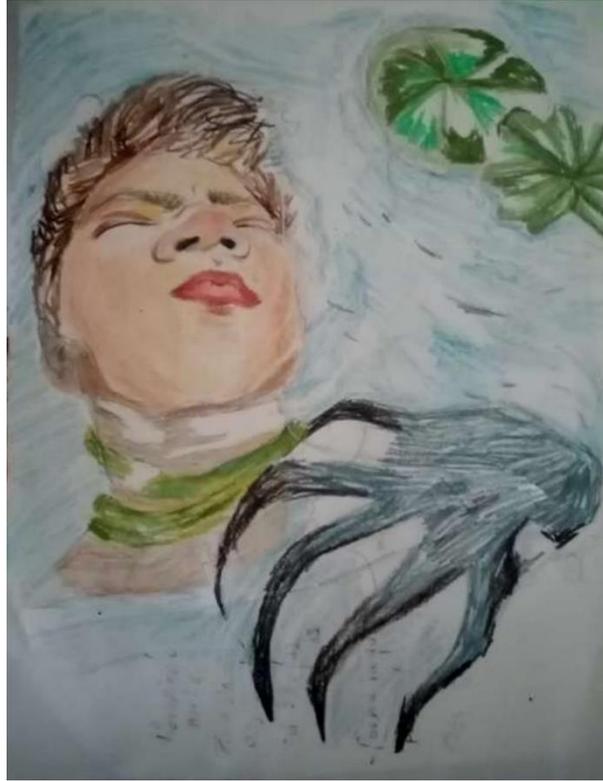

Figura 27: boceto final de talasofobia

En los siguientes recuerdos trate de reducirlos a los que hasta la fecha o en ese entonces seguía teniendo presente, como la traición de una amistad. La amistad mueve muchas cosas, influye en los sentimientos, incluso la forma de comportarse ya que nos construimos también de otros. Muchas veces dentro de una amistad hay desacuerdos en donde ambos lados tienen puntos a favor, pero lamentablemente llega un punto en donde se piensa diferente y comienzan los malos entendidos que no se aclaran y ponen fin a la amistad, y es ahí donde también comienzan a compartir hacia otras personas una versión del problema que a veces solo beneficia a quien lo cuenta, agregando falsos de la otra persona y desacreditándola, para ello realice bocetos en donde demostrara la versión más clara y general de una traición, y alegóricamente sería “una puñalada en la espalda” como en la *figura 28* a continuación:

Figura 28: boceto final de traición

En este boceto agregue una daga siendo encajada en la espalda, siendo referente a la alegoría ya antes mencionada. La máscara simboliza que esconde su verdadero rostro, como un ejemplo a tener dos versiones de personalidad, para ello recordé que durante la secundaria estaba muy sometida a la cultura japonesa y dentro de su mitología existe un zorro que se dedica a hacer travesuras, conocido como “Kitsune” de ahí la forma de la máscara. (Fatima, s.f.).

Consecutivamente ya estaba más clara como debía de hacer esta lluvia de ideas como para tener de forma fácil que recuerdos escoger y como usar las alegorías y metáforas para los elementos, los colores y en parte el contexto y composición de la narrativa dentro de los bocetos para al final escoger cuál de ellos sería el adecuado como para pasarlo a formar parte de la obra final.

Buscaba de agregar elementos significativos al recuerdo como en el punto uno punto tres, incluyendo además de los colores, el uso de metáforas, burbujas, objetos como los relojes que significan el tiempo *figura 29*, las flores alrededor como enredaderas *figura 30*,

la metáfora de la ola figura, flores con bocas figura, un ambiente con colores pasteles y fantasiosos figura, y la representación de guardar los sentimientos, más adelante comentare sobre el significado de algunas.

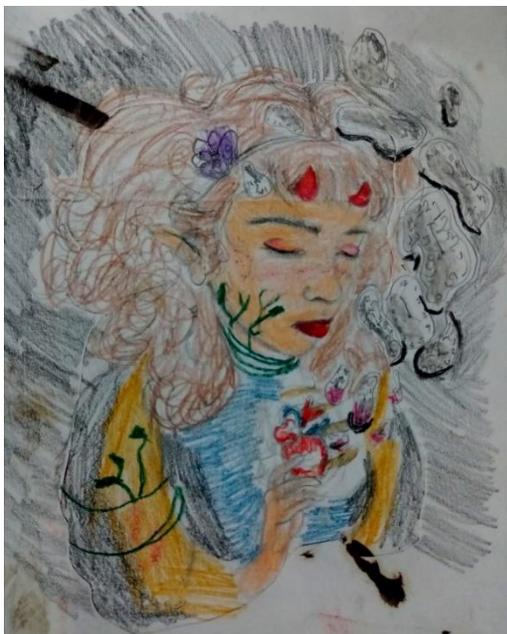

Figura 29: boceto final de decepción amorosa

Figura 30: boceto final de amor propio

Figura 31: boceto final de la metáfora de la ola

Figura 32: Boceto final de comentarios negativos

Figura 33: boceto final de seres queridos

Figura 34: boceto final de guardar sentimientos

Agregando a este proceso, antes de buscar imágenes en internet como mis referentes a las poses, decidí que las fotos fueran tomadas por mí, así que son totalmente de mi autoría, como comenté antes los modelos son mi propia familia y en su mayoría son mis sobrinos los que me ayudan a tener el concepto más claro gracias a las poses, los gestos que les pido hacer y sin ninguna inconformidad lo hacen.

Juego también con la luz, con la paleta de Zorn me doy cuenta que los colores deben de ser más cálidos por lo que trato de que sean tomadas con luz solar, o en dado caso que no pueda ocupar la luz natural, busco luz artificial ubicada en un lugar fijo, ya sea en picada, contra picada, central, superior o donde necesite ajustarla para después editarla con mi celular y hacer contraste de brillo, oscuridad hacia los colores cálidos, aquí algunas de las fotos para los bocetos y próximamente para las obras:

Figura 35: foto referencial 1

Figura 36: foto referencial 2

Figura 37: foto referencial 3

Figura 38: foto referencial 4

Figura 39: foto referencial 5

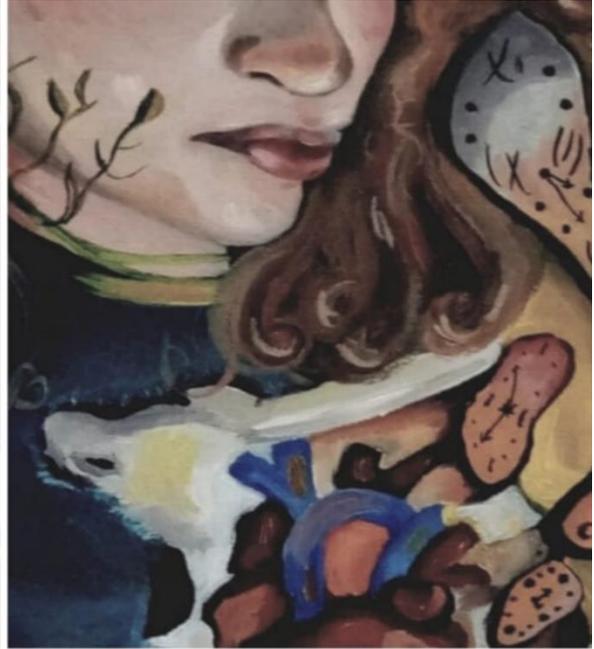
Figura 40: foto referencial 6

Las fotos son necesarias como referentes cuando buscamos que la imagen como el retrato cumpla con los gestos, la posición, si está usando vestimenta o sosteniendo algo. Me sentí cómoda cuando decidí que era mejor usar el retrato como el protagonista de la serie y de mejor manera cuando lo necesitaría para expresar la emoción y posición para que los elementos del entorno quedaran claros en su composición y conjugaran en el contexto narrativo.

3.3 Serie pictórica “Recuerdos remotos”

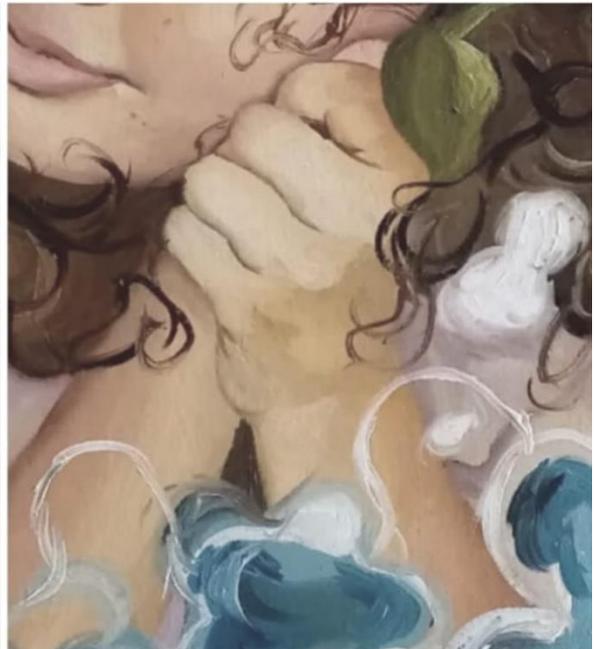
Las siguientes imágenes son parte de las obras finales de esta serie, que en un momento los guarde solo para mí y no les preste mucha atención, si no hasta buscar y encontrar que son parte de mí y de mi identidad como persona; que con el tiempo me han acompañado a lo largo de mi vida y han influenciado tanto la forma de relacionarme con los demás como para definir cuáles son mis fobias, miedos, gustos y preferencias.

Han hablado por mí al momento en el que las compartí y relacioné con las experiencias de las personas que me rodean como mío y de mí, y han creado un vínculo con las experiencias de otros, pero cada uno con su significado representativo del porque su identidad respetando la autenticidad del ser de cada uno. Esta serie nace desde mi narrativa con los elementos significativos con relación a lo que quise representar, usando el significado alegórico y metafórico detrás de cada color, elemento y composición conforme al contexto de mi recuerdo, sin más que agregar comparto cada uno de mis recuerdos importantes que me integran.

Serie Pictórica

RECUERDOS REMOTOS

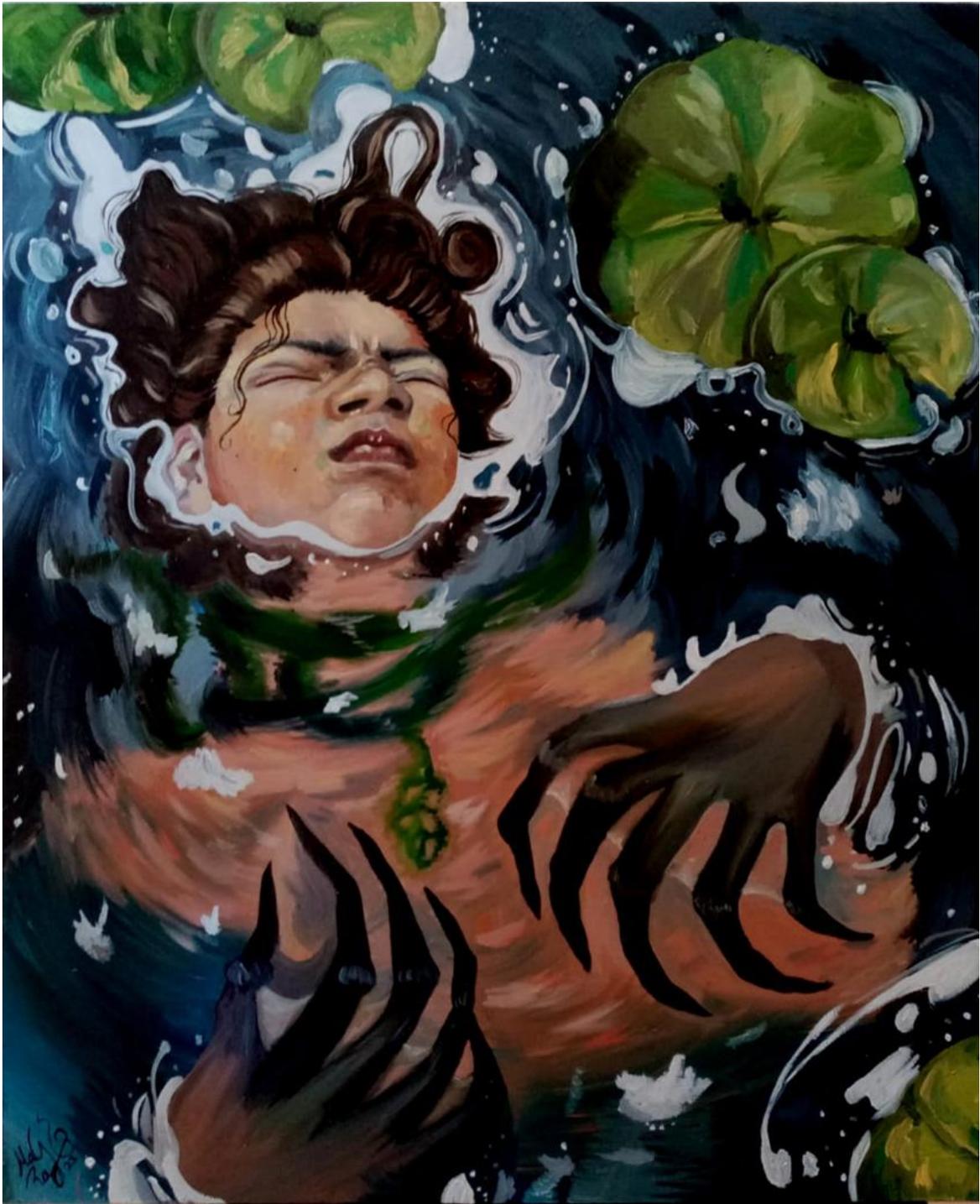

Figura 41: "Un pensamiento profundo". 2021. Óleo s/lienzo. 50 x 60 cm

Figura 42: "Inocente decepción". 2021. Óleo s/lienzo. 50 x 60 cm

Figura 43: "La obsesión de mi ruego". 2021. Óleo s/lienzo. 40 x 50 cm

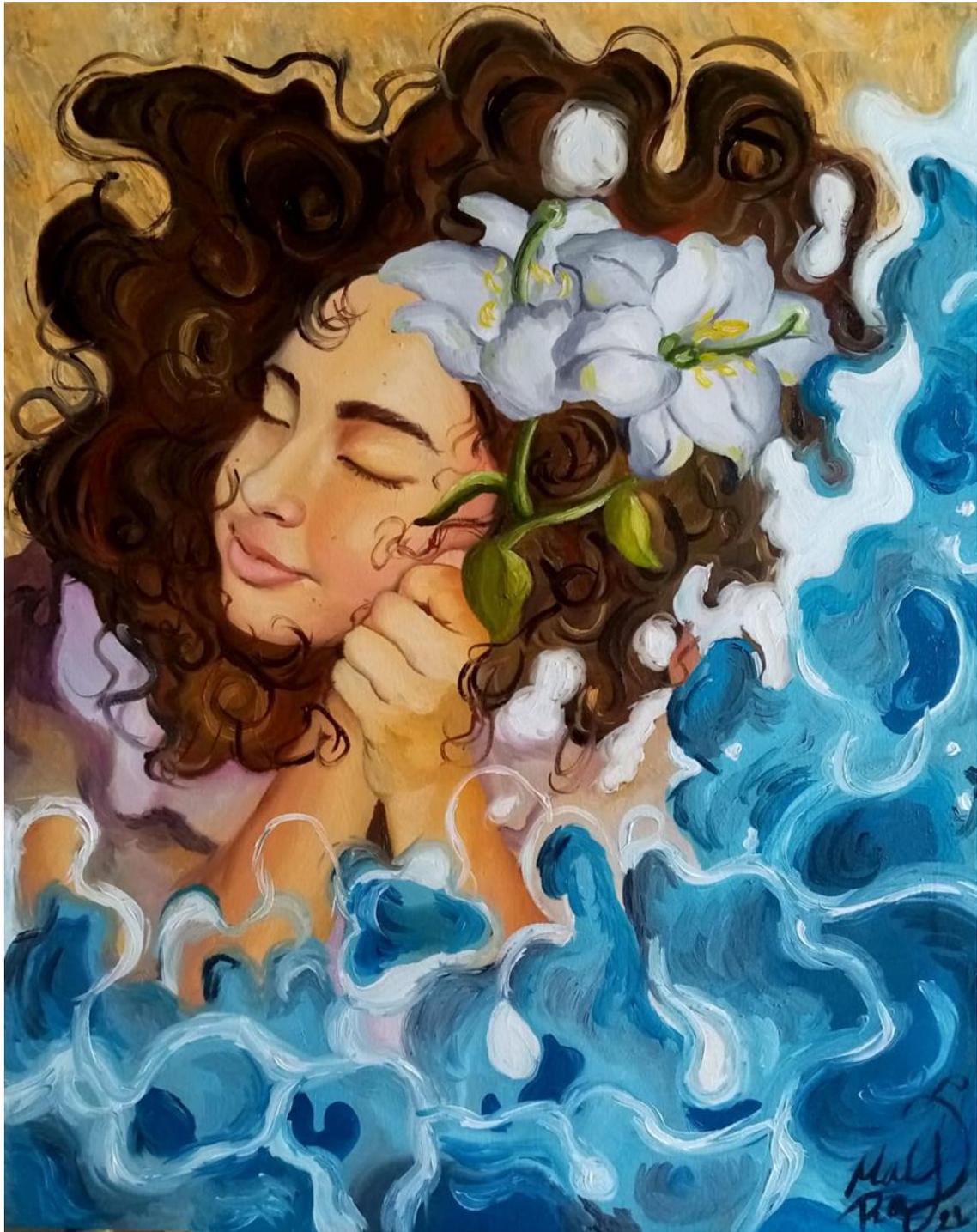

Figura 44: "La aceptación". 2021. Óleo s/lienzo. 40 x 50 cm

Figura 45: "Amistad sincera". 2021. Óleo s/lienzo. 50 x 60 cm

Figura 46: "Perdón". 2022. Acrílico s/lienzo. 40 x 50 cm

3.3.1 Serie pictórica “Recuerdos remotos”: contexto narrativo

La imagen, *figura 41* llamada “un pensamiento profundo” anteriormente mencione que es la representación de mi miedo a la profundidad del océano, río o a cualquier cuerpo de agua en donde no se refleje que tenga un fondo o de alguna manera tenga un color particular que no me de confianza.

Figura 47: “Un pensamiento profundo” (fragmento 1).
2021. Óleo s/lienzo. 50 x 60 cm

Figura 48: “Un pensamiento profundo” (fragmento 2).
2021. Óleo s/lienzo. 50 x 60 cm

Esta pintura está en un paisaje marino, en el centro se encuentra el personaje principal de la obra, que con gestos de desesperación está sumergido dentro del agua. A su alrededor flotan hojas acuáticas, y del agua sobresalen manos de algún animal acuático fantástico. El tema de la composición es la talasofobia o bien la fobia al mar u océano abierto, contando con la desesperación que se vive al presentarse ante una situación en donde te encuentras vulnerable, comúnmente ocupamos el color azul en el agua porque es un reflejo del cielo gracias a la luz del sol, culturalmente el azul también simboliza la serenidad y la calma, a lo que agregue negro para que representara lo contrario de estar sereno y a la misma soledad ya que es mi fobia y tal vez dentro de mi grupo de amigos y familiares solo puede que yo cuente con esta fobia.

Las fobias se crean y se quedan con nosotros por un tiempo, en ocasiones se crean como un estado de supervivencia y genera miedo, ese miedo debe de ser temporal y no debe

de pasar al extremo, pero depende de cada uno tratar de superarlos, puesto que en el futuro nos puede afectar a cumplir algún objetivo, “El miedo constituye un primitivo sistema de alarma que ayuda al niño a evitar situaciones potencialmente peligrosas. Es una emoción que se experimenta a lo largo de la vida, aunque las situaciones temidas varían con la edad” (Méndez , Inglés, Hidalgo, García-Fernández , & Quiles)

La siguiente imagen, *figura 42*, se observa en el centro la figura principal mostrando el perfil derecho, con la mano derecha ligeramente levantada. En su pecho se aprecia un corazón y de este emergen relojes de tonos cálidos a blancos, en sus cabellos lleva una rosa blanca como accesorio y unos cuernos como parte de la figura y como ser mitológico, así también una enredadera en su brazo derecho que se esconde por debajo de sus cabellos hasta llegar a la parte inferior de su cara.

*Figura 49: “Inocente decepción (fragmento 1)”. 2021.
Óleo s/lienzo. 50 x 60 cm*

*Figura 50: “Inocente decepción” (fragmento 2). 2021.
Óleo s/lienzo. 50 x 60 cm*

Los elementos juntos hacen referencia al tema de la inocencia y al amor, la rosa blanca tiene su significado en la pureza, el corazón que sobresale del pecho es el amor y los relojes que salen de este es el tiempo de espera de ese amor, así como los tonos cálidos yendo de poco a poco al blanco, que se refiere al calor de la espera hasta el frío del tiempo que paso. En el libro “Los cuatro amores” de C. S. Lewis menciona los cuatro tipos de amor y uno de

ellos es el eros, el eros es el amor romántico para mi es un tema muy grande porque trae reflexiones dulces que también se vuelven peligrosas dependiendo a la edad que se experimenta y como de ahí el nombre de “inocente decepción”, si alguna experiencia negativa sucede nos puede acompañar por toda la vida haciendo que nos cerremos ante el seguir intentando.

En la *figura 43*, llamada “la obsesión de mi ruego” En el centro de la pintura está el personaje principal que en sus manos sostiene un rosario, en su cabeza lleva tres flores como accesorio y unas alas que forman parte de ella, alrededor del personaje encontramos unos ojos que miran en dirección de ella y el fondo un difuminado de entre morado y rosa.

Figura 51: “La obsesión de mi ruego” (fragmento 1). 2021. Óleo s/lienzo. 40 x 50 cm

Figura 52: “La obsesión de mi ruego” (fragmento 2). 2021. Óleo s/lienzo. 40 x 50 cm

A primera vista se alcanza a ver los ojos, los ojos se refieren al juzgar, el personaje principal ruega por paz con el rosario mientras es juzgada por los demás. También nos muestra la maldad humana, en la que se basa como el juzgar de la sociedad, en donde sin razón alguna o sin tener conocimiento alguno sobre ello se comienzan a crear comentarios negativos, esos comentarios llegan a la persona y afectan parte el ella o el, y de alguna u otra manera afecta gran parte de su desarrollo, confianza e integridad.

Figura 53: "La aceptación" (fragmento 1).
2021. Óleo s/lienzo. 40 x 50 cm

Figura 54: "La aceptación" (fragmento 2). 2021. Óleo s/lienzo.
40 x 50 cm

Figura 44, aquí la pintura se desarrolla en un ambiente acuático, en donde nuestro personaje se encuentra en el extremo izquierdo superior sosteniendo un ramo de flores blancas como la representación a la paz y que al mismo tiempo es cubierta por olas del mar. Los elementos en conjunto reflejan un significado más profundo en donde lleva la reflexión a la aceptación y a seguir con el presente. “Pues bien, en esta metáfora la playa es una representación de ti mismo. Al igual que ella, puedes resistir prácticamente cualquier cosa que te ocurra. Las olas, que representan a tus pensamientos y emociones, no pueden hacerte daño.” (Rodríguez, 2018),

La metáfora de la ola fue la base protagónica, para hacer esta obra, aceptar lo que el futuro depare es lo importante, dejar que todo pase así se sabrá sobrellevar otras situaciones similares, en este caso fue la muerte de mi papá para buscar algún apoyo en donde pudiera reflejar este proceso hasta llegar a la aceptación de que el ya no está en este plano terrenal.

Figura 55: “Amistad sincera” (fragmento 1). 2021.
Óleo s/lienzo. 50 x 60 cm

Figura 56: “Amistad sincera” (fragmento 2). 2021. Óleo s/lienzo. 50 x 60 cm

En la *figura 45*, a primera vista tenemos a dos figuras fusionadas en un abrazo, la figura femenina sostiene en su mano derecha una daga, haciendo presión y clavándola en la espalda de la figura masculina, la figura femenina tiene en su rostro una máscara con forma de zorro que dentro de la mitología japonesa se dedica hacer travesuras llamado “Kitsune” y alrededor de las dos figuras hay tres mariposas volando alrededor. Se toma que al ser apuñalado por la espalda es referencia a la traición por alguien en el que confías, las mariposas dan el sentido de algo lindo, pero en el trasfondo también pueden ser un animal vil. El fondo es amarillo ya que el amarillo representa el engaño y la mentira.

En la *figura 46*, en el centro de la figura, se encuentra el personaje principal basado en un autorretrato, alrededor están tres flores y de ellas provienen palabras despectivas hacia el personaje principal. Así también debajo de ella se encuentran flores blancas, El personaje se está aplicando el labial de forma desesperada y en la parte superior derecha se encuentra un corazón con la frase “te trate mal”.

Figura 57: "Perdón" (fragmento 1).
2022. Acrílico s/lienzo. 40 x 50 cm

Figura 58: "Perdón" (fragmento 2). 2022. Acrílico
s/lienzo. 40 x 50 cm

El acto refleja más que a la sociedad y su acción de crítica al cuerpo o físico ajeno (body shaming) la familia que también lastima, por ejemplo las flores con bocas, las flores son bonitas pero el tallo de algunas duele ya sea porque cuentan con espinas, las flores blancas son margaritas, las margaritas representan la infancia y dentro de la composición significa que desde una edad temprana se recibe esos tipos de comentarios, la acción del maquillaje es por querer entrar dentro de los estereotipos y el corazón es un reflejo hacia sus propios sentimientos y persona pidiendo el perdón hacia sí mismo.

CONCLUSIONES GENERALES

Realizar todo este trabajo fue un reto por las incontables veces en las que al principio no podía decidir mi tema, y al final estando dentro de la pandemia en clases virtuales descubrí el uso de las alegorías y la metáfora en mi obra de forma inconsciente al retratar mi fobia al agua, desde ese momento me proyecté en las obras que entrarían dentro de la obra y así el concepto y el tema de investigación poco a poco se estaba consolidando.

Durante la carrera pase diferentes fases en mi proceso de creación, desde cuando solo dibujaba las ideas que me presentaba el internet y casi no tenía experiencia con los acrílicos. Hasta llegar a hacer retratos de forma en las que tenía claro el uso de cada paleta, la luz y el contraste de una foto, los cuidados, preparativos de una tela y bastidor, y el uso de una composición proporcionada sin tanta saturación de elementos, así como también mi expansión en uso de técnicas pictóricas como de otras optativas. Ver ahora concluido esta investigación me hace sentir complacida porque es el resultado de estos 4 años y medio de aprendizaje; en donde interactúe con diferentes formas de pensar, las diferentes técnicas que me funcionaron y aproveche opiniones para mi propia construcción ante el arte.

Pienso que toda nuestra vida es un aprendizaje, si existe algo que queremos aprender la vida nos presenta la oportunidad de uno para aprovecharla o también se presenta si aviso, sin importar que tan duro sea, día con día desde que nos levantamos de nuestra cama hasta cuando damos por concluido ese día. Así mismo nos construye las mismas experiencias en conjunto de la sociedad, de forma cultural y dentro de nuestra familia, en si nosotros nos construimos de los demás, de lo que hemos escuchado, visto y heredado por recuerdos de nuestros antepasados familiares, claro que subjetivamente tenemos nuestra propia imagen porque percibimos de diferentes maneras y tenemos una opinión para lo que nos rodea.

Recuerdos remotos es mi mayor orgullo por todo el esfuerzo que puse en él, y por ser mi primera serie de cuadros en mi primer intento en la técnica al oleo y en donde veo mi gran avance en el uso del retrato, le he guardado mucho cariño y tengo la expectativa de seguir creciendo en esta técnica y temática para los próximos años con nuevas experiencias.

BIBLIOGRAFÍA

- Arce, R. E. (s/f). *La formación: una mirada desde el sujeto*. X congreso nacional de investigación educativa.
- Barrio, J. C. (2013). *Revista Espacio, Tiempo y Forma*. Obtenido de El posicionamiento de Sigmund Freud ante el Surrealismo a través de su correspondencia con André Bretón. : <https://revistas.uned.es/index.php/ETFVII/article/view/7028/12633>
- Blanco Blanco, J., Tellez Navarro, R. F., & Abreu Abreu, J. C. (2023). *Scielo*. Obtenido de Memoria historica: la importancia de recordar, la importancia de olvidar.: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1909-44502023000100091&script=sci_arttext
- Breton, A. (2001). *Manifiestos del surrealismo*. Buenos Aires, Argentina : Argonauta.
- Cañellas, A. M. (s.f.). Psicología del color. En A. M. Cañellas, *Psicología del color* (págs. 35 - 37).
- Cassirer, E. (2017). *Filosofía de las formas simbólicas*. Ciudad de México : Fondo de cultura economica .
- Cirlot, J. E. (1992). *Diccionario de simbolos* . Barcelona : Labor .
- Dreyfus, H. L., & Rabinow, P. (2001). *Michael Foucault: más allá del estructuralismo y la hermenéutica*. Buenos Aires : Ediciones Nueva Visión .
- Fatima. (s.f.). *Scribd*. Obtenido de Kitsune: sintoísmo: <https://es.scribd.com/document/451295474/Kitsune>
- Filloux, J. C. (1996). *Intersubjetividad y formación* . Buenos Aires : Ediciones Novedades Educativas .
- Fuente, M. J. (Diciembre de 2016). *Ediciones Universidad Salamanca* . Obtenido de La joven Leonora Carrington y el movimiento surrealista: <file:///C:/Users/Raymu/Downloads/oca,+0210-7287-2016-0006-0000-0149-0170.pdf>
- Galería, L. (s.f.). *LS Galería*. Obtenido de Leonora Carrington : <https://lsgaleria.com/pages/biografia-leonora-carrington>
- García, E. D. (Abril-Junio de 2004). *Lenguaje y color en la cosmovisión de los antiguos nahuas*. Recuperado el 12 de Octubre de 2022, de Ciencias 74: <https://www.revistacienciasunam.com/es/79-revistas/revista-ciencias-74/641-lenguasje-y-coslor-en-la-cosmosvission-de-los-anstisguos-nahuas.html#:~:text=Con%20base%20en%20ese%20tri%C3%A1ngulo,su%20%E2%80%9Causencia%E2%80%9D%20de%20cromatismo>.
- García, M. R. (Enero - abril de 2004). *Reseña de "El espacio biográfico. Dilemas de la subjetividad contemporánea" de Leonor Arfuch*. Obtenido de Redalyc : <https://www.redalyc.org/pdf/421/42119014.pdf>

- Gómez, V. S. (2017). *RI UAMex*. Obtenido de El surrealismo en México a través de la obra: Las distracciones del Dagoberto de Leonora Carrington.:
<http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/67037/TESIS%20PARA%20GRABAR-split-merge.pdf?sequence=3&isAllowed=y>
- Gras, R. M. (Noviembre de 2008). *Cuando crear es algo más que un juego: creatividad, fantasía e imaginación en los jóvenes*. Obtenido de Cuadernos :
<https://www.redalyc.org/pdf/185/18512511004.pdf>
- Gras, R. M. (Noviembre de 2008). *Cuando crear es algo más que un juego: Creatividad, fantasía e imaginación en los jóvenes*. Obtenido de Redalyc:
<https://www.redalyc.org/pdf/185/18512511004.pdf>
- Jiménez, C. J. (2015). *El lenguaje visual de los colores: historia, cultura y problemas en la traducción de las expresiones idiomáticas de colores*. Recuperado el 14 de Octubre de 2022, de Universidad de Valladolid, repositorio documental:
<https://uvadoc.uva.es/handle/10324/13753>
- Kaplan, J. A. (1989). *Dialnet*. Obtenido de Viajes inesperados. El arte y la vida de Remedios Varo.:
<https://www.analesiie.unam.mx/index.php/analesiie/article/view/1563/1550>
- Lewis, C. S. (2005). *La crónicas de Narnia: el león, la bruja y el ropero*. México: Destino .
- Lythgoe, E. (27 de Marzo de 2014). *El papel de la imaginación en La memoria, la historia, el olvido de Paul Ricœur*. Obtenido de Scielo:
<https://www.scielo.org.mx/pdf/dianoia/v59n73/v59n73a4.pdf>
- Madrid, M. J. (Septiembre de 2013). *Universitat de Barcelona* . Obtenido de Surrealismo y saberes mágicos en la obra de Remedios Varo:
https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/52044/1/MJGM_TESIS.pdf
- Mayoral, M. R. (1986). *Enciclopedia de la literatura en México*. Obtenido de Reflexiones sobre estética a partir de André Breton: <http://www.elem.mx/obra/datos/214692>
- Méndez , F. X., Inglés, C. J., Hidalgo, M. D., García-Fernández , J. M., & Quiles, M. J. (s.f.). *Revista Electrónica de Motivación y Emoción (REME)*. Obtenido de LOS MIEDOS EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA: UN ESTUDIO DESCRIPTIVO:
<http://reme.uji.es/articulos/amxndf4650710102/texto.html>
- Morales, S. S. (2018). *Los sentido e interpretaciones del yo: Un análisis multidimensional* . Obtenido de Scielo: <https://dx.doi.org/10.22235/d.v0i29.1695>
- Ortiz, M. M. (2016). *Alquímicamente surrealista: la pintura de Remedios Varo*. Universidad del valle : La manzana de la discordia .
- Platón. (1992). *República, Libro VII*. Madrid, España: Gredos.
- Pollak, M. (1989). Memoria, olvido, silencio. *Estudios históricos* , 04-05.
- Poveda, L. (06 de Junio de 2020). *Historia/Arte* . Obtenido de Leonora Carrington : <https://historia-arte.com/artistas/leonora-carrington>

- Reolid, B., & De Paula, F. (21 de Septiembre de 2021). *CREA: Colección de Recursos Educativos Abiertos*. Obtenido de La ciencia en el dibujo y el color. Objetivización de la enseñanza: https://crea.ujaen.es/bitstream/10953.1/14677/1/Bonilla_Reolid_Francisco_de_Paula__TFM__Objetivizacin_de_la_enseanza.pdf
- Retóricas. (16 de febrero de 2016). *Definición de alegoría*. Recuperado el 02 de septiembre de 2022, de www.retoricas.com: <https://www.retoricas.com/2009/06/definicion-de-alegoria.html>
- Rodríguez, R. E. (2013). *La significación alegórica según Walter Benjamín: Límites y potencialidades*. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
- Santos, M. C. (21 de Enero de 2015). *Historia del arte*. Obtenido de Surrealismo : <https://historia-arte.com/movimientos/surrealismo>
- Sarló, B. (2005). *Tiempo pasado: Cultura de la memoria y giro subjetivo: una discusión*. Argentina: Siglo veintiuno .
- Tabares, O. J. (2013). *La poesía, el poeta y el poema. Una aproximación a la poetica como conocimiento* . Medellín, Colombia: Escritos, VOL. 21.
- Velez, L. G., & López Upegui, R. (2009). La filosofía entre el concepto y la metáfora en Nietzsche. *Grupo de investigación Epimeleia*, 19 - 22.
- Volkova, V. (2023). *Arthive*. Obtenido de Biografía y información: Josephine Wall: https://arthive.com/es/artists/12190~Josephine_Wall/biography
- Xirau, R. (2010). *Introducción a la historia de la filosofía* . México: Universidad Autónoma de México (UNAM).

ANEXOS

Las siguientes imágenes son parte del proceso de esta serie pictórica, como desde el procedimiento para preparar la tela para el bastidor, los materiales ocupados como la manta, el sellador y el carbonato de calcio para la imprimatura, el aguarrás, los pinceles, los lápices, el óleo y acrílico, y el uso de una tablet para la foto referencial del modelo.

Figura 59: Preparación de bastidor

Figura 60: Materiales para obra, aguarrás, óleo, pinceles, etc.

Figura 61: Diluyentes y barnices

Así mismo parte del proceso de la obra final de cada boceto, con sus respectivos colores y composición. Usando la foto referencial en la tablet para un mejor manejo sobre la piel a la hora de pintar el retrato con la paleta de Zorn y tener en cuenta las luces y las sombras provenientes de la foto.

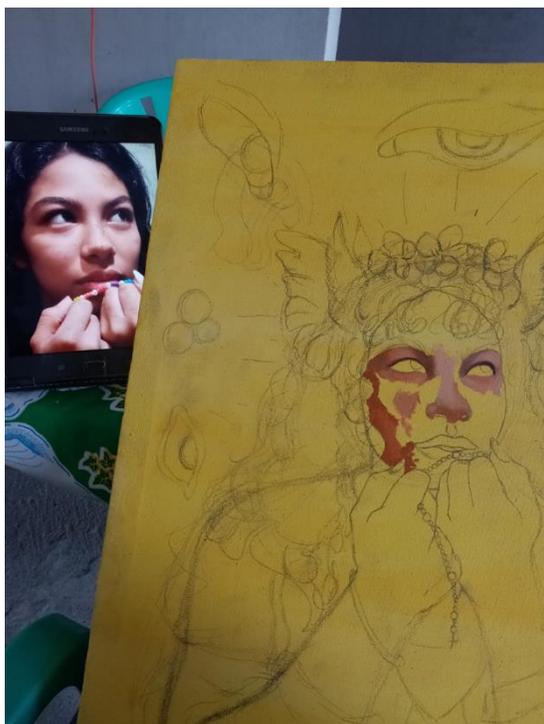

Figura 62: Proceso de creación de la serie

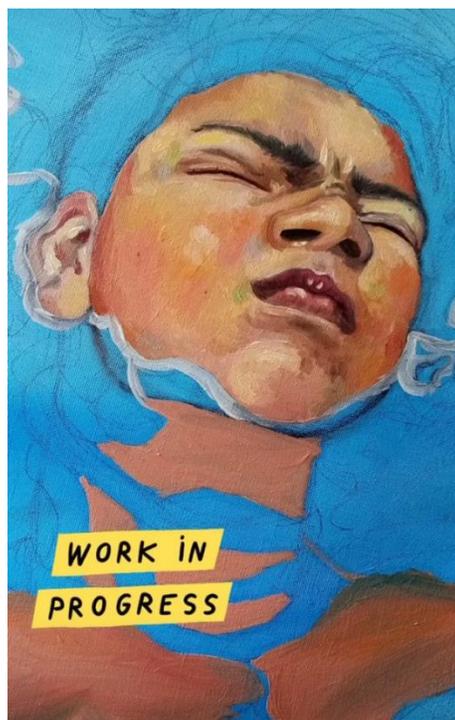

Figura 63: Proceso de creación de la serie (2)

Figura 64: Proceso de creación de la serie (3)

Figura 65: Pinturas de oleo a usar en el retrato, referencia a la paleta de Zorn