

Universidad Autónoma de Querétaro
Facultad de Bellas Artes

RETRATOS DE UN VACÍO

Las posibilidades de la creación a partir de la sensación del vacío

Opción de titulación
Tesis Individual

Que como parte de los requisitos para obtener el Grado de Licenciada en Artes
Visuales

Presenta:
Lina Romero Martínez

Director de tesis
Dr. Pablo Parga Parga

Asesora temática
Dra. Irma Fuentes Mata

Asesora metodológica
Mtra. Elsa Cristina Navarrete Ochoa

Centro Universitario
Querétaro, Qro.
Fecha (será el mes y año de aprobación del Consejo Universitario)

RESUMEN

¿Qué posibilidades puede generar el arte hoy en día?, ¿brinda utilidad o es beneficioso para la sociedad?, ¿qué clase de compromiso protege un artista en cuanto al arte? El tema principal de este proyecto artístico es el vacío, aquél que se generó al percibir la falta de motivación y de diálogo sobre las prácticas artísticas, relacionado a los procesos creativos, el desconocimiento que se encuentra frente a las producciones artísticas; estas cuestiones que en ocasiones desmotivan a un artista a creer en su trabajo, y así es como las sociedades comienzan a poner en duda la capacidad o virtud que posee el arte. En un punto determinante de la licenciatura muchos de los pensamientos negativos que se tienen acerca de estudiar una carrera en Artes Visuales se implantaron en mi conciencia; por ello, me fue preciso involucrarme en distintos procesos: realizar una movilidad académica al extranjero que me aportó distintos conocimientos artísticos y una realidad distinta a la que creía; participé en grupos de trabajo; y posteriormente realicé mi propio taller con personas no afines a las artes, que me permitieron conocer sus propios vacíos y les permitió a ellos en carne propia conocer distintas posibilidades de creación a través de todo el proceso que se requiere para realizar una producción artística. Este documento es mi testimonio de investicreación artística y conjuga los procesos que llevé a cabo en distintos periodos y espacios, hasta la culminación de una exposición individual en el que presenté veintiocho obras artísticas como conclusión del proyecto.

Palabras clave: Vacío, Aprendizaje, Experiencias, Creación.

SUMMARY

What possibilities can art generate today? Does it offer utility or is it beneficial for society? What kind of commitment does an artist protect in relation to art? The main theme of this artistic project is the emptiness, the one that was generated by perceiving the lack of motivation and dialogue about artistic practices, related to creative processes, the ignorance that is faced with artistic productions; These questions sometimes discourage an artist from believing in his/her work, and that is how societies begin to question the capacity or virtue that art possesses. In a determining point of the degree many of the negative thoughts that have about studying a career in Visual Arts were implanted in my conscience; for that reason, I had to get involved in different processes: to make an academic mobility abroad that gave me different artistic knowledge and a different reality than what I believed; I participated in work groups; and then I did my own workshop with people not related to the arts, who allowed me to know their own gaps and allowed them to know different possibilities of creation through the whole process that is required to make an artistic production. This document is my testimony of artistic investigation and it combines the processes that I carried out in different periods and spaces, until the culmination of an individual exhibition in which I presented twenty eight artistic works as a conclusion of the project.

Keywords: Emptiness, Learning, Experiences, Creation.

DEDICATORIAS

A mi familia

*Por toda su comprensión y cariño,
por creer en todas mis metas y locuras.*

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer a mi Universidad; por la oportunidad que me dio para estudiar la Licenciatura en Artes Visuales; por posibilitarme el realizar una movilidad académica al extranjero; y por las enseñanzas que me aportaron durante cinco años.

Agradezco enormemente a mis maestros y guías, porque en distintos momentos me han motivado a continuar en este camino; porque me han brindado su amistad, su conocimiento y su tiempo.

A mis amigos, les agradezco su cariño, por brindarme su sinceridad al decirme las cosas de frente y apoyarme en cada sueño.

A todos los participantes de mi taller, les agradezco que me compartieran su tiempo, sus esperanzas y las charlas tan bellas que me ayudaron a concluir mi proyecto artístico.

Todo mi agradecimiento a mi familia, porque con su apoyo me siento capaz de todo.

Gracias.

ÍNDICE

TESTIMONIO DE INVESTICREACIÓN ARTÍSTICA

1.- INTRODUCCIÓN.	1
2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.....	3
2.1- JUSTIFICACIÓN.....	5
2.2- OBJETIVO DEL PROYECTO ARTÍSTICO.....	7
2.3- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	7
3.- INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RECOPIADA DURANTE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO ARTÍSTICO.....	8
3.1- FORMAS DE COMUNICACIÓN VISUAL. APRENDIZAJE ARTÍSTICO E INDIVIDUALIDAD DEL SUJETO CREADOR.....	10
3.2- MOTIVACIONES COMO POTENCIADOR DEL PROCESO CREATIVO.....	21
a) Desarrollo de la personalidad creativa: sensibilización y socialización.....	25
3.3- POSIBILIDADES DE LA ENSEÑANZA ARTÍSTICA.....	28
a) Posibilidad de construir experiencias estéticas.....	29
b) Enfoques de la enseñanza artística como posibilidad generadora de empleo.....	30
3.4- BÚSQUEDA SUBJETIVA DE INFORMACIÓN.....	33
a) Vacío en la educación de las artes visuales.....	33
4.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y RESULTADOS DE LOS DIÁLOGOS – ENCUENTROS.....	48

a) Metodologías de la creatividad.....	54
5.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN Y REALIZACIÓN DEL PROYECTO ARTÍSTICO.....	57
6.- DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y SABERES APLICADOS..	80
7.- RELATO SOBRE LA EXPOSICIÓN “RETRATOS DE UN VACÍO”	88
8.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CREATIVO.	92
a) Obra 1 “Aquí y en todos lados aprendamos a tomar el control de nuestros temores”	93
b) Obra 2 “Cuerpo y corazón”	98
c) Obra 3 “A veces recordar es sentirse en casa”	102
d) Obra 4 “No necesitas suerte, necesitas moverte”	106
e) Obra 5 “Le impulsaba a creer”	109
f) Obra 6 “Debía tratarse de un poder mágico”	113
g) Obra 7 “Creando nuevos mundos”	117
h) Obra 8 “Sólo sentir, sólo dar”	121
i) Obra 9 “¿A dónde vamos ahora?”	124
j) Obra 10 “Si pudiésemos volar”	127
k) Obra 11 “Lo que la impulsa”	130
l) Obra 12 “Es sólo un momento”	133
m) Obra 13 “Sus presencias eran como un rayo de sol”	137
n) Obra 14 “Cuando lo único que queda es la esperanza”	142
ñ) Obra 15 “Ayer bajé a los infiernos y te llevé conmigo”	145
o) Obra 16 “A 3697 km de distancia”	149
p) Obra 17 “A veces tu voz hace más ruido que la tormenta”	153
q) Obra 18 “A menudo se convierte en un deseo recurrente”	157
r) Obra 19 “No tengo ninguna prisa, paro donde yo quiera”	161

s) Obra 20 “En tu ausencia decidí buscarte”	164
t) Obra 21 “Es mejor entre amigos”	168
u) Obra 22 “Fábrica de risas”	171
v) Obra 23 “Ser, ¿cómo una hoja?”	174
w) Obra 24 “Recuerdos de mis dos tierras”	177
x) Obra 25 “Quien sea puede ser un amigo”	181
y) Obra 26 “¿Hace cuánto que no hueles a mar?”	185
z) Obra 27 “Y ser feliz”	189
+) Obra 28 “Y me imaginaba en algún lugar sin recuerdos”	192
9.- CONCLUSIONES.....	195
10.- FUENTES Y/U OBRAS CONSULTADAS.....	197
11.-ANEXOS.....	201
12.- CRONOGRAMA.....	202

INTRODUCCIÓN

Este proyecto de creación artística consistió en la utilización de la metodología de InvestiCreación para la elaboración de veintiocho obras de arte que conjuntamente requirió de una búsqueda de documentación e información que respaldaran a las mismas. Para efectuar las obras requerí de múltiples procesos tanto personales como colectivos. Primeramente, realicé una movilidad académica al extranjero que me permitió tropezarme con el tema del vacío; dicho tema lo reflexioné y abordé desde tres puntos principales: el vacío en la educación de las artes visuales; el vacío en las motivaciones; y el vacío en el diálogo.

Asumiendo el tema le di seguimiento a un proceso de documentación, es decir, realicé una búsqueda de información que creí importante sobre el tema, de esta manera el proyecto reunió información sobre la importancia del aprendizaje artístico, el desarrollo de una personalidad creativa y el valor de participar en grupos.

Al conseguir esa información me permití llevar a cabo un taller artístico con personas que no se encontraban afines a las artes, con la finalidad de saber si después del término del taller dichas personas conseguían una mayor apertura o rechazo al arte, hasta una capacidad de expresión más amplia. Asimismo al compartir tiempo con estas personas obtuve información subjetiva sobre las connotaciones que tienen sobre el vacío, el objetivo fue visualizar a éste como un impulso creador y positivo.

Para realizar este taller también me documenté sobre las motivaciones; las posibilidades de la enseñanza artística desde: obtener una experiencia estética hasta conseguir un empleo; e información sobre metodologías de creatividad. Posteriormente a estos participantes los invité a colaborar en dos de las obras artísticas para involucrarlos realmente en un proceso de producción artística, que les permitiese valorar desde su propia participación el quehacer artístico y la funcionalidad de este. Durante todo este proceso que abordé la metodología en

InvestiCreación es que llevé a cabo la realización de las veintiocho obras artísticas.

El documento en su totalidad reúne mi propio proceso creativo como artista. Presento a fondo las descripciones de cada uno de mis procesos: documentación, reflexión, diálogo-encuentro del taller, el proceso de creación de cada una de mis piezas, hasta la gestión y realización de lo que conlleva una exposición artística. Este documento adquirió su validez académica con la exposición de las obras de arte creadas, que fueron exhibidas ante un público.

Por las cuestiones anteriores, elaboré mi testimonio de investiCreación, que es el documento académico que comparte el proceso de construcción de las obras desde mi propia experiencia.

A diferencia del proceso de investigación –comprendido desde el ámbito científico-, cuyo propósito establece la generación de un conocimiento verificable; en el proceso de creación, el artista busca, indaga, experimenta, pero no necesariamente para generar un conocimiento verificable ante los demás, sino para comprender mejor -desde sus propias referencias- temas, estilos, técnicas, o cualquier otra información que le permitan determinar y decidir los contenidos y las formas de su propia obra creativa. (Parga, Inédito). Por ello se les invita a leer este documento desde un enfoque artístico.

La información que se generó en el proceso de mi proyecto artístico fue sistematizada de acuerdo a la metodología de InvestiCreación artística, conforme a lo autorizado por el H. Consejo Académico de la Facultad de Bellas Artes para la realización de la presentación de esta tesis.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto consistió en la producción de una serie pictórica que fue exhibida como conclusión del propósito general. La realización de las obras se comprendió en un lapso de doce meses, en cuyo periodo realicé una movilidad académica a Bogotá, Colombia. Con las técnicas adquiridas en el extranjero así como las proporcionadas al cursar una Licenciatura en Artes Visuales es que fue factible la realización de las piezas.

Por otra parte, requerí de una búsqueda de documentación e información que me permitiesen desarrollar un proceso de creación artística; para tal efecto durante un periodo de tres meses busqué compartir dicha documentación, mis conocimientos y técnicas aprendidas a un grupo de participantes, que a su vez colaboraron en la realización de dos obras plásticas.

El estudio lo establecí en la relación de las experiencias que me brindó la movilidad académica y la Licenciatura, junto con las experiencias de un público colaborador, haciéndolos partícipes de un proceso de producción artística. Estas contribuciones con los colaboradores dieron lugar a espacios dedicados a la creación que denominé como *diálogos – encuentros*. Dichos espacios sirvieron para intercambiar opiniones, ideas, compartir soluciones y proveer herramientas creativas para suscitar en los participantes un acercamiento a la comprensión que involucra un aprendizaje artístico. Las reuniones se efectuaron en distintos cafés y posteriormente en mi vivienda. Los recursos para la realización de la serie fueron adquiridos con mi presupuesto y las obras en su mayoría se efectuaron dentro de mi domicilio.

El tema de este proyecto fue el *vacío*; la elección por dicho tema partió de un interés personal y que durante la experiencia de la movilidad académica recobró sentido. El vacío lo encontré de forma subjetiva en: el *debilitamiento del espíritu*, los *diálogos con otros*, aquello que *motiva* al ser humano, y en el *desconocimiento en cuanto al aprendizaje artístico*. Por este motivo traté de dar a conocer estos vacíos que observé con regularidad en varios entornos, por ello llevé a cabo un taller con veintiocho participantes, cuya propuesta fue indagar las

distintas clases de motivaciones que animan a una persona a interesarse por algún tipo de aprendizaje; ofreciéndoles conocer el proceso que un artista conlleva para elaborar una obra artística y a partir de la documentación que realicé en un principio, les brindé algunas metodologías de la creatividad volviéndolos parte de un proceso de producción artística.

Considerando que la metodología de InvestiCreación permite explicitar los motivos de un artista para realizar su proyecto, y en este sentido pueda ser un interés personal y subjetivo, en este caso se buscó exteriorizar la constante sensación del vacío, viendo a éste como una posibilidad positiva que sirviese como un impulso creador, como un punto de partida hacia la sanación espiritual, o como un punto de reencuentro con otros. Puesto que esta metodología tiene como objetivo la creación de obra artística así como un procedimiento investigativo con un fin determinado, en el caso del presente proyecto se presenta un testimonio que puede establecerse de esta manera.

JUSTIFICACIÓN O MOTIVACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO ARTÍSTICO

Considerando que la metodología de InvestiCreación permite explicitar los motivos de un artista para realizar su proyecto desde un punto de vista personal y subjetivo, en este caso el proyecto fue realizado por lo siguiente:

Realicé una Licenciatura en Artes Visuales y durante el tiempo generado observé frecuentemente algunas situaciones por las cuales fue habitual afrontarse a una sensación de vacío, ya fuese con: los pensamientos, las decisiones, creencias, ocupaciones, con las relaciones interpersonales, con la comunicación consigo mismos y con los demás.

Presté atención al modo en cómo ésta sensación afectó a compañeros de la universidad; estuvo presente cuando surgió el conflicto de hacia dónde irían dirigidos sus estudios o de qué manera podrían emplear los conocimientos ya adquiridos; asimismo las personas con las que se tuvo convivencia y parte de la comunidad en la que vivo, vi reflejado este vacío cuando realizaban sus actividades diarias de forma apagada; el modo que trataban a otros seres vivos, a la naturaleza, con su forma de percibir la vida, por tal motivo requirió mi absoluta atención.

Durante el penúltimo semestre de la carrera llegué a percibir esa impresión en mí, pues sentía una ligera pesadez, mis manos y mi mente solicitaron un cambio de rutina, de pensamiento, anhelando volver a sentir las ganas de crear con sentido. Por ese motivo busqué la manera de realizar una movilidad académica a Colombia durante el último semestre de la licenciatura, me alejé durante seis meses de todo lo que conocía hasta el momento, de lo que sentía seguro, fue el cambio necesario para recuperar las energías, las visiones y las perspectivas perdidas.

Con la oportunidad que me brindó el viajar, comprendí que de algo aparentemente negativo como lo es el vacío, surgió la posibilidad de ofrecer propuestas positivas que realmente promovieran el crecimiento personal;

practiqué una actitud positiva originando una mayor amplitud hacia la apertura de experiencias, una mayor predisposición a desarrollar cualidades propositivas y pensamientos empáticos.

De este proceso personal muestro el proceso creativo que me ayudó a atravesar y encontrar en los demás una dirección diferente.

OBJETIVO DEL PROYECTO ARTÍSTICO

Exteriorizar la constante sensación del vacío, cuyas dimensiones en que se plantea son: en el aprendizaje artístico; con las motivaciones; en los diálogos. Valorando si el vacío contenido en estos aspectos pudiese ser visto como una posibilidad positiva que pueda generar experiencias nutritivas a la consciencia del ser humano, mediante el intercambio de observaciones, ejercicios y acciones. A partir de la confrontación de diversas situaciones dadas por mi propia experiencia, realizaré la invitación a distintas personas para participar y colaborar en mi proyecto, ya sea mediante la reflexión o la práctica plástica en un taller de experimentación, dando como resultado todo un proceso que derive en una exposición artística.

Con base en esta proposición, se concibieron los siguientes **objetivos específicos**:

1.- Realizar una producción de veintiocho obras artísticas, de las cuales dos piezas se efectuarán colectivamente.

2.- Llevar a cabo un espacio de diálogo-encuentro con los participantes en fines de semana durante tres meses, donde se compartirán comentarios acerca de las perspectivas que cada uno encuentra del vacío en estos ejes, para buscar diversas motivaciones que sirvan para transmitir la importancia del aprendizaje artístico y el crecimiento personal.

3.- Buscar la participación y posibilidades de la práctica plástica, en personas que no se encuentren muy familiarizadas con el campo de las artes plásticas, para que a partir de una experiencia directa comprendan su importancia en cuanto al quehacer del artista; y las funciones que provee el aprendizaje artístico.

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RECOPIADA DURANTE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO ARTÍSTICO

De acuerdo a la metodología planteada en la InvestiCreación, todo proceso artístico contiene un proceso de documentación e información, que hace posible la creación de la obra artística. En este sentido, el presente apartado expone los conceptos indagados, las fuentes informativas, la recopilación de opiniones, entrevistas y demás información que consideré importantes para la realización de las obras artísticas, así como de los diálogos-encuentros.

Dicha información la presento en dos apartados: uno, explicado a partir de datos e información objetiva; dos, mediante los datos subjetivos recopilados de manera personal.

Para contribuir a la comprensión conceptual de este proceso de documentación fueron seleccionados los siguientes conceptos: *vacío*, *desequilibrio*, *sanación*, que fueron elegidos como parte de la experiencia de la movilidad académica, y que junto con los conceptos: *aprendizaje*, *motivación* y *retrato*, sirvieron como elementos de análisis y reforzaron mis observaciones y seguimientos dados a dicha experiencia, así como en los métodos que se llevaron a cabo en los diálogos-encuentros. A partir de mi experiencia con dicha sensación, busqué dar a conocer los conocimientos adquiridos así como algunos ejercicios creativos para lograr integrar el aprendizaje artístico en la búsqueda por la experimentación de la participación con grupos.

Más adelante busqué distinta bibliografía que me pudiese servir como una referencia acerca de la importancia del aprendizaje y las motivaciones personales, tomando notas sobre las percepciones individuales de los participantes y de acuerdo a sus opiniones se realizaron algunas gráficas comparativas durante las sesiones del taller.

Conforme a estos conceptos e ideas fue necesario concretar ciertas observaciones en preguntas relacionadas al tema:

1.- ¿En qué momentos surge en el ser humano una sensación del vacío?

2.- ¿Estas sensaciones son positivas o negativas?

3.- ¿Cómo se podría aminorar el vacío y aprovecharlo como un impulso creador?

4.- Así, como artistas visuales, ¿cómo podríamos convertir el vacío en oportunidades de diálogo y experiencias plásticas que promuevan el aprendizaje artístico y ayude a otros a beneficiarse de un proceso creativo que pueda ser incorporado en sus vidas?

FORMAS DE COMUNICACIÓN VISUAL.

APRENDIZAJE ARTÍSTICO E INDIVIDUALIDAD DEL SUJETO CREADOR

*“El éxito educativo depende estrechamente de la aptitud
para manejar el lenguaje de ideas propio de la educación”*

Pierre Bourdieu

Durante la búsqueda por intentar identificar qué clase de vacío engrandecía más mi angustia, reconocí tres vacíos que fueron constantes en algunos momentos en los que realizaba mi licenciatura, así como algunos momentos que me hicieron estremecer durante mi movilidad académica. Dichos vacíos consistieron en: primeramente, un vacío en cuanto a la educación en las artes visuales, debido a las bajas estimulaciones de algunos compañeros de distintas generaciones de artes visuales que provocaban que sus estudios quedasen inconclusos, por otra parte, la insistencia por parte del público general que cuestiona continuamente la función para la que se realiza un estudio en artes plásticas; segundo, un vacío en cuanto a las motivaciones, que repercuten en la toma de decisiones de un individuo; tercero, un vacío con el diálogo, debido a la escasa forma de expresar ideas y sensaciones, el no contribuir al diálogo inhibe nuestra capacidad de exteriorizar con claridad pensamientos de calidad.

Mi proyecto pictórico tendría que ver con expresar el vacío en estos tres aspectos, en base a ello consideré necesario buscar información sobre lo que este concepto significaba; por otra parte ya que el primer vacío consistía en un desconocimiento en cuanto a la educación en las artes visuales, es que llevé a cabo un taller que precisamente involucrara a personas que no estaban familiarizadas con las artes, recurrí a la colaboración de veintiocho participantes, cuyos oficios y profesiones fuesen distintos al área de las artes plásticas; el resultado de esta búsqueda me llevó a indagar distintos textos que pudiese proporcionarles a los participantes de dicho taller, con el fin de incitarlos a colaborar en un proceso creativo que propiciase el aprendizaje artístico.

El término *aprendizaje* viene del latín *apprehendere*, que significa aprender. Dicho concepto se ha estudiado y analizado a lo largo del tiempo por diversos

campos de estudio, sin embargo, los enfoques dados se encuentran íntimamente relacionado en cuanto a su función, es decir que el aprendizaje se entiende como “la acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa”; “adquisición por la práctica de una conducta duradera”. (Real Academia Española). La posibilidad de que a través de esta conducta repetitiva se adquiriera conocimiento, de tal manera que exista la oportunidad de comunicar la comprensión de saberes por distintas formas, permite como artistas proporcionar el arte como una actividad incluyente; es decir, que aunque los participantes que colaboraron en el taller siguieron distintos objetivos, los recursos que se les ofreció ayudaron a desarrollar diferentes ejercicios o prácticas que de igual manera integraron en sus hábitos y comportamientos.

Al presentarse distintos momentos de vacío, numerosas veces desapercibidos por distintos grupos, es decir, en la escuela, con la familia, los amigos y desconocidos, es lo que me motivó a desarrollar un espacio de diálogo y creación artística que permitiera el crecimiento personal, la comprensión de estas sensaciones y las consecuencias que rebotan los individuos hacia sus respectivos entornos. Principalmente para que dichos individuos quisiesen ser partícipes de un taller con distintos desconocidos, fue necesario mostrarles de qué manera pudiesen incorporar los ejercicios que se verían a sus propias actividades y cómo el arte puede influir en la manera que resuelven creativamente sus propias necesidades. El mantener una constante motivación que realice un ambiente propicio para las experiencias es lo que permitió la convivencia con otros seres, así como la apertura y apreciación al arte. La importancia del aprendizaje en la comprensión de la conducta humana es de enorme magnitud, mucho mayor de lo que se supone ordinariamente.

Por otro lado el aprendizaje puede implicar dos significados diferentes, aunque íntimamente relacionados: “la adquisición de información o de habilidades motoras, [...] y aprendizaje como modificación del comportamiento por experiencia previa”. (Ardila, 1986).

Aunque los significados no son exactamente iguales, ambos podrían pertenecer al campo de trabajo artístico, puesto que al iniciar la práctica plástica

se prepara un “proceso de aprendizaje” que engloba distintas formas de adquisición de habilidades o destrezas, es decir, de procedimientos más o menos complejos que una vez logrados, se aplican de forma rutinaria.

Al buscar diferentes significaciones acerca de la palabra aprendizaje, encontré una definición considerada por Rubén Ardila: “aprendizaje es un cambio relativamente permanente del comportamiento que ocurre como resultado de la práctica”. (Ardila, 1986).

Reflexionando en torno a esta definición fue posible considerar que un individuo que se enfrenta constantemente a sensaciones de vacío, cuyas experiencias no han podido generar dicho cambio de comportamiento, se resista a diversos cambios sin los cuales no pueda adaptarse, sin embargo, la adaptación y el cambio son estímulos precisos para incrementar la inteligencia y la percepción; es por ello que a través de la práctica y la producción artística en grupo, podría ser uno de los caminos para desarrollar actitudes críticas, invitando a los participantes a buscar en el arte un modo de obtener experiencias más sensibles de acuerdo a sus propias condiciones.

Existen diferentes propuestas para participar en el aprendizaje artístico, durante la búsqueda de documentación percibí que los investigadores, profesores, psicólogos, artistas visuales y demás especialistas en la materia buscan algunos objetivos en común, es decir, que la persona que será la receptora del aprendizaje pueda involucrar sus vivencias, pensamientos, sentimientos, de tal manera que al desarrollar sus capacidades y habilidades a través de la práctica plástica, conviertan a ese ser en un ser integral, capaz de confrontarse con su propia realidad y sus propias motivaciones.

En relación a las experiencias vividas en la licenciatura y en la movilidad, es que les compartí a los participantes anécdotas e historias donde percibí distintos entornos de individualismo e incomunicación; ya que me tomé el tiempo para comprender mis pensamientos y sentimientos entorno al vacío que sentía o distinguía en ese momento, es que pasé por un proceso de aprendizaje; observé

que las relaciones interpersonales, la relación con el entorno y la relación del ser mismo en algunas ocasiones suelen ser automáticas.

Eventualmente, quise compartir estos pensamientos con otros, ofrecer alguna clase de ejemplo básico que considero que puede ayudar al aprendizaje de otros; ya que el vacío es bastante subjetivo, yo quise plantearles la idea de que si las personas lográramos obtener una mayor capacidad expresiva, disminuiríamos una parte de la gran cantidad de vacíos que puede haber dentro de cada uno; lo que yo puedo ofrecer desde mi campo es precisamente un aprendizaje artístico, por ello me fue necesario ser reiterante en cuanto a los diálogos y las prácticas artísticas, el compartir saberes con grupos de trabajo y entablar conexiones con los mismos.

En el proceso de documentación se encontró una propuesta hecha por Antonio Stalin García Ríos, expresa en *Enseñanza y aprendizaje en la educación artística*, en ella indica que con la educación artística se promueve el uso de las artes como medio para comunicar las ideas y sentimientos propios, en palabras, con el cuerpo, o con obras, optimizando el modo en que se dan las relaciones entre las personas al diversificar los medios de expresión; de acuerdo a esto distingue que las personas podrán con disciplina y dedicación aprender, sólo por ser constante en una actividad, fuese la que quisiera elegir la persona, a esta estrategia la denominó “libertad de aprender”. Bajo un principio de autonomía se buscó que los participantes fuesen ser libres de elegir el ser y el hacer, en base a su historia y experiencias particulares.

Resumiendo su propuesta, la estrategia “libertad de aprender”, tiene un seguimiento de 8 fases: 1.- fase descriptiva – en ella comparten experiencias artísticas previas con el fin de intrigar emocionalmente al receptor-; 2.- fase informativa – en la cual se exponen los métodos, contenidos y alcances de la educación artística-; 3.- fase decisoria –aquí el receptor tiene que elegir la práctica plástica que mejor le convenga-; 4.- fase investigativa –promueve que el receptor sea quien tenga gusto por indagar y buscar la información, sientan necesidad o gusto propio por asistir a exposiciones artísticas-; 5.- fase exploratoria -el receptor junto al educador buscan y descubren procedimientos propios de la actividad

artística elegida por cada receptor-; 6.- fase expresiva –cada uno de los receptores manifiestan los alcances obtenidos por sus ejecuciones, se promueve la crítica reflexiva y un proceso de exposición-; 7.- fase socializadora –se prevé que los receptores se sientan preparados para exponer , transmitiendo las habilidades expresivas alcanzadas y 8.- fase evaluativa – que el receptor tenga la capacidad de auto-evaluar su aprendizaje. (García Ríos, 2005).

En el proceso de trabajo, que derivó en la creación artística, se llevó a cabo el ejercicio que proponía Antonio Stalin, entre los resultados encontré que las personas aún sin poseer estudios en relación a las artes sí son más propensas a proseguir con la práctica plástica si consiguen una buena estimulación, por ello se hizo muy insistente socializar qué clase de cosas motivan a distintos seres humanos a querer aprender algo; por otro lado, se encontró que algunas personas no habían podido desarrollar alguna práctica plástica en toda su vida debido al escaso tiempo, los pocos espacios dedicados a la práctica de las artes en sus entornos; y que la gran mayoría de participantes coincidía en un desconocimiento de la aplicación de las artes para otros fines, puesto que suponían que las artes visuales sólo englobaban el aprendizaje del dibujo, la pintura y la escultura.

Con estos resultados comprendí que se tiene que ser muy insistentes en cuanto a una metodología creativa, pues respecto a las artes plásticas se refiere las personas no siempre realizan las actividades artísticas con placer y en consecuencia no aprovechan al máximo sus habilidades ni desarrollan las facultades que el arte aporta a su formación integral.

Por este motivo entablé un diálogo constante para conocer los distintos entornos y actividades en los que circulaban los participantes, buscando una manera de mejorarlo desde un punto de vista creativo, ofreciendo a ellos la posibilidad de aprender con gusto su actividad favorita. Se requirió de una fuerte comunicación entre todos, puesto que a mayor apertura de diálogo que se ofreció mayor fue el grado de correspondencia de información.

Otro de los aspectos que más llamó la atención fue que en esencia cada participante intentó generar un cambio dentro de ellos, ya fuese: recuperar un

vínculo; darle sentido a las actividades que realizaban; despertar el deseo de querer algo mejor; no conformarse con sus actuales situaciones. En relación a estas ideas Stella Maris Muiños de Britos comenta:

[...] el siglo XXI demanda personas creativas, analíticas y autónomas que puedan resolver problemas, comunicar ideas, ser sensibles al mundo que les rodea y construir conocimiento a partir de información previamente seleccionada y ordenada; si el nuevo milenio requiere personas capaces de usar formas verbales y no verbales, de comunicar ideas complejas en variedad de formas, de comprender palabras, sonidos e imágenes, de interactuar con otros en equipos de trabajo y hacerlo creativamente. (Giráldez).

La *motivación* por su parte, es “el conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona”. (Real Academia Española). Cabe destacar lo indispensable que fue para este proyecto, pues fue el puente para cumplir cualquier ingeniosidad a la que se disponga el ser humano, como toda motivación se buscó también un objetivo, una finalidad a la que aspirar mientras se realiza un acto. Por ello, la importancia de reconocer nuestra motivación “hará que tengamos un control consciente y deliberado sobre nuestra propia actividad, de esta manera es posible inspeccionar la diferencia entre motivos personales, intenciones o metas individuales”. (Núñez, 2009).

Finalmente la revisión del concepto *retrato*, “designa la descripción detallada de alguien o algo”. (Real Academia Española). La serie de veintiocho obras artísticas fueron aquellos retratos que mejor incorporaron la asociación de ideas, emociones y opiniones trabajadas durante el proyecto.

Al encontrarse en un continuo proceso de socialización, el ser humano necesita de los demás para desarrollarse emocionalmente. Dicho desarrollo es permanente durante toda la vida, es necesario interactuar con los individuos para desarrollar destrezas que permitan la integración en grupo, pudiendo ser este la familia o la sociedad. Continuando con esta idea, el aprendizaje artístico como parte de un estilo de vida puede ser un proceso para la adquisición de hábitos,

valores y motivos que conviertan a la persona en un miembro productivo y activo de su cultura. Respecto a esta idea, Santiago Yubero comenta que:

[...] la socialización es el resultado de un proceso educativo que planifica y dicta la sociedad [...] se trata de una acción ejercida continuamente a distintas generaciones con el objetivo de suscitar y desarrollar cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que requieren de una sociedad política en su conjunto, como el ambiente al que está destinado de manera específica. (Páez Rovira, 2005).

Por otra parte, se previó que al intentar intercambiar opiniones respecto a un determinado contenido, los choques que surgieran entre los participantes debido a los distintos estilos de vida, perspectivas y preocupaciones de cada uno de ellos, pudieran ser resueltos mediante el diálogo constante, el compartir anécdotas divertidas y el recurso de imaginarse en la situación “del otro”; en el proceso de socialización intervinieron distintos aspectos que modificaron la interacción, conexión y resultados entre los participantes, por ello fue primordial comprender el poder que poseen las palabras para lograr transmitir a otros la importancia de la calidad en los diálogos. Por su parte, Ricardo Huerta comparte que el problema de la comunicación reside en:

[...] la disparidad de lenguajes que se manejan (alumnado vs maestros vs educadores de museo vs exposiciones) ya que impide un fructífero cruce de intereses. Considera que los esfuerzos deben encaminarse hacia el refuerzo de los espacios comunes, de las zonas de tránsito, de los lugares de frontera [...] (Huerta, 2011).

Es decir, que la educación y la socialización van encaminadas a conseguir un registro común: el desarrollo integral del individuo, puesto que permite la adaptación y desarrollo de los individuos en un determinado contexto social. “Una correcta socialización consiste en adaptarse a la sociedad, pero también en ser crítico con aquellas normas y creencias que no sean válidas, tratando de analizarlas y transformarlas positivamente”. (Ardila, 1986).

Otro de los puntos analizados fue la cuestión de las condiciones bajo las cuales es posible el aprendizaje; dichas condiciones se proponen ser vistas para este proyecto de creación como posibles motivaciones, conforme a esta idea Elliot W. Eisner, identifica ocho posibles condiciones que pueden influir en lo que se aprende, poniendo énfasis en el desarrollo del pensamiento artístico, puesto que la calidad de pensamiento artístico del participante determina la calidad del trabajo artístico:

- 1.- La importancia de tener una idea, una imagen o un sentimiento que lo impliquen a uno, a la hora de concebir un trabajo artístico.
- 2.- La importancia de enfrentarse a restricciones dentro de las que hay que trabajar.
- 3.- La importancia de atender la cualidad expresiva de la forma.
- 4.- La importancia de la continuidad del plan de estudios en las actividades del estudiante.
- 5.- La importancia del sobre-aprendizaje o de la automaticidad.
- 6.- La importancia de la enseñanza para la transferencia de conocimientos entre diferentes campos.
- 7.- La importancia de los procesos grupales, especialmente de la crítica en grupo.
- 8.- La importancia de mostrar el progreso que han hecho los estudiantes, y debatir sobre ello. (W. Eisner, 2002).

Con estas condiciones se buscó que los participantes pudieran explorar sus pensamientos y sentimientos, procurando que ellos mismos distinguieran las cualidades que mayor los identificaran, este tipo de búsquedas examinaron aspectos positivos propios de la persona, rechazando lo negativo; entendiendo su propio pensamiento creativo, proveniente del desarrollo de un pensamiento sensible.

Asimismo, la búsqueda por intentar desarrollar una capacidad sensible fue el medio para llegar a un proceso creativo que involucró no sólo avances

individuales sino todo un desarrollo colectivo, porque se generaron visiones compartidas que pudieron multiplicar el número de interpretaciones dadas en torno a un hecho.

Lograr que los participantes se conectaran con el mundo emocional, dependió de la oportunidad que se dio para transitar una experiencia sensible, un proceso colectivo, sobre todo si consideramos que en el mundo de las emociones no basta hablar de cosas, ni tampoco es suficiente ser capaz de hablar de ideas, es necesario conectarse con el mundo emocional de sí mismo y de los otros.

La práctica del mundo emocional en la formación artística se presentó en el desarrollo del goce estético, la expresión de los sentimientos, la construcción de mayores grados de conciencia, la creatividad, en fin, de la educación de seres humanos más libres y felices.

Finalmente cuando una persona intenta comprender su realidad, en su interior comienza a apreciar y valorar los esfuerzos individuales y colectivos, hace uso de un pensamiento crítico – reflexivo, dando paso a la *creatividad*, haciendo presentes oportunidades de creación y de diálogo que antes no reconocía tan fácilmente; de esta manera se puede ser propenso a descubrir *experiencias estéticas* que motiven querer conocer de manera consciente el sentido de las cosas a través de la práctica constante.

Durante mi proceso de documentación encontré el trabajo de Susana Ester Valé Madeo, *La enseñanza del arte en la educación de adultos: sistema educativo no formal*. En él su hipótesis de trabajo se basó en los aspectos que influyen en la producción gráfico-pictórica del sujeto adulto en los inicios del aprendizaje. De su trabajo recuperé la siguiente pregunta: “¿cuáles son las posibilidades de desarrollar el ejercicio de la pintura y el dibujo en sujetos que recién se inician y cómo se expresan?” (Valé Madeo, 2001). Entre sus distintos resultados, fue pertinente para este proyecto de creación mencionar los siguientes:

- 1.- Evidentemente, a través de la experiencia y la práctica de otras formas de pensar en el Arte Gráfico-Pictórico, los sujetos adultos consiguen exteriorizar y manifestar sus emociones.

- 2.- Las personas mayores, dan sentido a las representaciones de las imágenes con marcados esquemas de su vida afectiva que no es más que la propia historia vital. La capacidad de exteriorizar sus emociones y de dar significaciones a las imágenes que crean, progresa paulatinamente cuando las estrategias y métodos didácticos contribuyen a un mayor grado de elaboración de imágenes asociadas a la memoria, donde interviene la intensidad de la reacción afectiva, la memoria personal y la autobiográfica.
- 3.- [...] ha faltado la variable relacionado a la educación y profesión de cada sujeto ya que el entorno, el medio cultural y el grado de educación, influyen en el concepto de Arte que posea el sujeto.
- 4.- A partir de la experiencia y relación con los elementos plásticos, el sujeto adulto evoluciona hacia otros niveles del aprendizaje cuando aprende a utilizar los diversos procesos mentales y otras clases de conocimientos [...] (Valé Madeo, 2001).

Asimismo consideré el trabajo de Carlos Ruíz Rodríguez, cuyo tema es *Creatividad y estilos de aprendizaje*, debido a las aportaciones que confiere la creatividad en algunas de sus variables, es decir, hacia un desarrollo de la personalidad, como potenciador o motivación, o como método de aprendizaje social. Entre las contribuciones de su investigación fue adecuado destacar los siguientes puntos:

- 1.- Se puede distinguir diferentes grados de creatividad entre los distintos trabajos de una misma persona. No toda la producción goza del mismo nivel de creatividad, ya que este estará mediado siempre por el contexto y la relación individuo-campo.
- 2.- La personalidad debe considerarse como la modalidad conductual, emocional y cognitiva considerada adecuada para la percepción e interacción con el entorno.
- 3.- Los sujetos que manifiestan productos artísticos considerados creativos aparecen como muy abiertos a la experiencia, a la fantasía y a la imaginación. (Ruíz Rodríguez, 2004).

La estrategia para la integración de los participantes se identificó a medida que se enseñó o compartió alguna clase de suceso, experiencia o conocimiento en las artes visuales, por tanto los participantes fueron más propensos a compartir sus historias y conocimientos, por esta razón cada uno de los participantes fue en determinados momentos el educador y el resto los educandos.

Claro que no todo el tiempo fue una tarea sencilla, ya que algunos de los participantes encontraron dificultad para poder compartir verbalmente sus percepciones, en estos casos busqué que la persona compartiera a los demás otra clase de conocimiento de alguna otra área, algo en lo que han sido buenos, algo que hubiesen aprendido recientemente o que estuviesen aprendiendo; de esta manera ninguno se quedó sin aportar algo a los demás y enriquecedoramente se empezó a querer tener otra clase de habilidades, fue así como se encontró otra posibilidad para superar la sensación del vacío: *la motivación*.

La motivación fue el incentivo que movió a los participantes a realizar alguna acción, esta fuerza fue determinante para que una persona deseara implicarse en la realización de alguna actividad. La creatividad permitió utilizar sus capacidades para poder resolver problemas de distinta forma como normalmente lo harían, desarrollando así alguna clase de destreza para intentar dominar otra clase de habilidad.

MOTIVACIONES COMO POTENCIADOR DEL PROCESO CREATIVO

*“Las cosas no son difíciles de hacer,
lo que es difícil es ponerse en situación de hacerlas”*

Constantin Brancusi

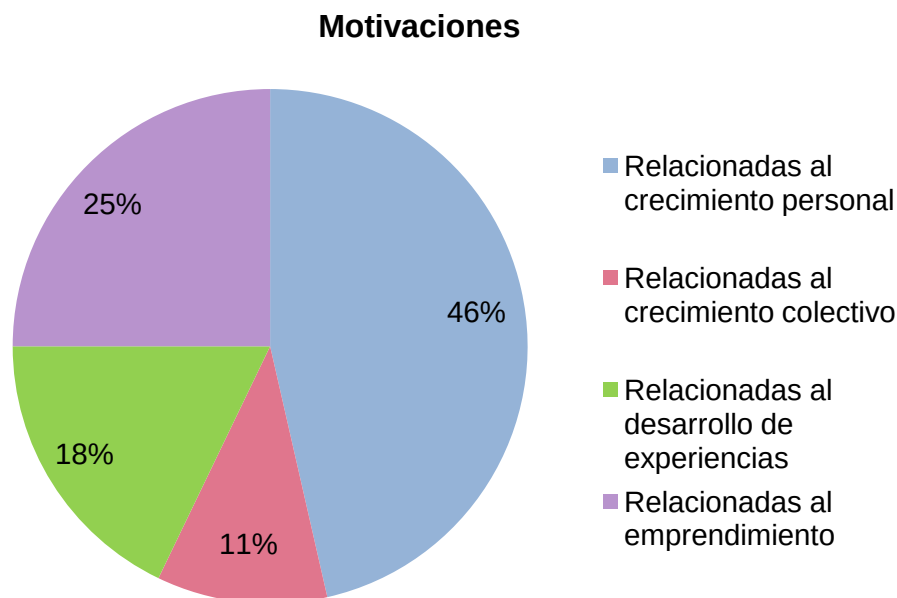
Ya que primeramente me fue necesario buscar información que respaldara la importancia del aprendizaje artístico debido al vacío que observé respecto a la educación en las artes visuales, en ese sentido realicé una búsqueda de información para conocer distintas clases de motivaciones en el ser humano y con ello producir en los participantes un interés genuino por ser parte del desarrollo del taller artístico; este tema facilitó la colaboración de las personas y de igual manera esta documentación me ayudó a sanar el vacío en cuanto a las motivaciones; más adelante en la descripción del proceso de creación dentro del taller se evaluaron algunas metodologías de la creatividad para facilitar el ejercicio práctico-plástico y a su vez impulso mas ideas para enriquecer mis propios procesos creativos.

Cabe destacar lo indispensable que fue mostrar distintas clases de motivación, pues es el puente para cumplir cualquier ingeniosidad a la que se disponga el ser humano. Y como toda motivación se buscó también un objetivo, una finalidad a la que aspirar en la realización de un acto. ¿Pero qué motiva a una persona? Dicha interrogante llegó a plantearse en cada participante, se encontraron algunos factores determinantes: lo más importante fue descubrir y dar sentido a lo que se estaba haciendo, por qué se pensaba tal cosa, y cómo se sentían respecto a las cosas que habían logrado en sus vidas.

Fue necesario resaltar el propósito de la motivación para que cada uno de los participantes encontrara un impulso / inspiración que fuese lo suficientemente concreto para querer llevar a cabo la experiencia de la práctica artística, sino se hubiese puesto una total importancia en este punto se podría haber sufrido deficiencias en el proceso o llevarse una desilusión mayor al termino de las reuniones. De esta manera se documentaron las siguientes motivaciones primarias:

Participantes	Motivación
J, 29 años	Facilitar una mejoría en la calidad de vida de las personas.
G, 55 años	Lograr crear un tiempo libre para conocer otros lugares, personas y experiencias.
J, 69 años	Intentar ser una persona más comprensiva.
S, 24 años	Experimentar toda clase de emociones que permitan sentir adrenalina.
J, 23 años	Aprender a estar con uno mismo.
F, 23 años	Aprender a tener una estabilidad emocional.
S, 22 años	Enamorarse de lugares lejanos, viajar a otros sitios.
M, 72 años	Aprender a expresar lo que se quiere.
P, 77 años	Lograr que otros lo escuchen.
S, 23 años	Aprender a hacer nuevos amigos.
E, 23 años	Ser más independiente.
J, 24 años	Disfrutar la juventud.
D, 23 años	Aprender / Conocer todo cuanto se pueda.
K, 24 años	Ser autosuficiente.
C, 25 años	Comenzar a emprender planes.
G, 24 años	Abrir un negocio / Obtener más ingresos.
C, 42 años	Enseñar a otros.
M, 64 años	Aprender otros oficios.
Z, 32 años	Lograr un mayor rango en el trabajo.
R, 53 años	Ser perfeccionista en una disciplina.

S, 19 años	Ser creadora de un producto.
T, 28 años	Aprender idiomas para viajar a distintos lados.
E, 68 años	Disfrutar la compañía de otros.
E, 37 años	Aprender a tomar el control de su vida.
P, 42 años	Tener mayor salud.
L, 21 años	Luchar por un trato más justo.
M, 23 años	Ser una persona exitosa por su mérito.
A, 27 años	No sentirse presionado.

Estas motivaciones fueron exclusivamente informativas en cuanto a las experiencias personales que ha vivido cada participante y evidentemente variaron en función de lo que buscó cada persona; se examinaron algunas metodologías de la creatividad que permitieron invitarlos a desarrollar su personalidad y que pudiesen utilizarla de manera creativa. Fue necesario aclarar que no era

obligatorio que los participantes intentaran lograr las metas de los otros participantes, en cambio, se les invitó a poner en práctica sus valores y capacidades individuales, pues sólo así se tendría la posibilidad de lograr una determinada meta influida por su personalidad única.

Cuando existe un desconocimiento sobre algo y no logramos que suceda, puede conducirnos a la apatía y el abandono de una tarea, es así como se presenta otra manifestación relacionada al vacío. A mayor o menor importancia que una persona le asigna a la realización de una actividad es lo que determina, que realice la práctica o no.

La expectativa, englobó las percepciones y creencias individuales sobre la capacidad para realizar una tarea, es así como se pudo proyectar lograr metas por uno mismo o la competencia sana con otros. Por otro lado la cuestión afectiva nos permitió involucrar tanto sentimientos como emociones, las sensaciones que desprendía el poder realizar una actividad y que esta se cumpliera de la manera más favorable, hizo que los participantes encontraran sentido y significado a sus acciones, el hecho de realizar un objetivo/meta empoderó a la persona suministrándole valor, fuerza, entusiasmo para conseguir agregar más objetivos.

Ante esta última idea se dialogó con los participantes acerca de otras necesidades o impulsos que los han ayudado a obtener otro tipo de experiencias, no necesariamente relacionadas a las artes pero han servido para no involucrarse con sensaciones de vacío, angustia o estrés, y que al realizar con regularidad los hacen sentir con un bienestar diferente:

- Rescatar un animal.
- Jugar con los niños.
- Dar amor / Recibir amor.
- Tomar algún curso.
- Realizar algún pasatiempo.
- Ir a exposiciones (artes visuales)
- Ir a conciertos.
- Participar en un concurso.
- Probar un platillo nuevo.
- Estar con la familia / amigos
- Meditar.
- Contemplar los paisajes.
- Tomar fotografías.
- Recordar momentos.

- Salir de viaje.
- Realizar una locura (un deporte extremo)
- Hablar con un desconocido.
- Bailar / Cantar / Reír.
- Ser madre / padre.
- Escuchar distintas clases de música.
- Aprender otro idioma.

a) Desarrollo de la personalidad creativa: sensibilización y socialización

Cómo podemos comprobar que una persona comparte la creatividad conscientemente cada día: observando continuamente sus acciones, es decir, en el modo en que trata a sus semejantes, en la manera en que se comporta con la naturaleza (flora y fauna), en el modo en cómo dialoga y canaliza sus emociones, pero a qué se refiere esto: a la sensibilización.

Al llegar un momento en el que el ser humano comprende los esfuerzos propios y ajenos, se compromete a conseguir algo y trabajar por ello, la manera de pensar y de sentir irremediabilmente se refleja en actos humanos. En la búsqueda de las finalidades del arte, quizá aparezca implícito que idealizadamente una persona se vuelva *sensible*, lo trágico de esto es que en ocasiones el hecho de trabajar alguna disciplina artística no vuelve a una persona sensible, no se refiere a que no sienta dolor, alegría, tristeza o alguna emoción; desde mi perspectiva, una persona sensible es aquella que mantiene la capacidad de reaccionar resueltamente ante alguna circunstancia, aquella persona que es consciente de sus actos y por ende utiliza su creatividad para armonizar con el entorno. Por poner algunos ejemplos:

1.- Un ser humano sensible que observa algún tipo de maltrato verbal, físico o emocional, decide ayudar al agraviado pero su respuesta no será contestar al agresor con la misma provocación, ni tampoco exponerse a un peligro innecesario, intentará suavizar el conflicto conversando, observando la situación y en base a ello actuando, procurando no ser indiferente.

2.- Ser sensible comprende la importancia de asegurar el medio ambiente, a través de la creatividad buscará no sólo ayudar a no acrecentar la

problemática de contaminación y destrucción, sino hacer comprensible la idea de que hay vida alrededor y cada forma en este mundo merece su respeto, cuidado y amor.

3.- Una persona sensible e intuitiva no guarda ojerizas, pues comprende la importancia de no suscitar conflictos, en cambio, se encarga de tratar a sus semejantes con consideración, pues la persona sensible no busca hablar mal de otros, ni cargar de negatividad a los demás, por el contrario, comparte sin la necesidad de impacientarse por un beneficio, participa, colabora y comunica en beneficio de todos.

4.- Un ser creativo y sensible llega a comprender la posibilidad de su existencia y lo que ello implica: la posibilidad de la acción, de construcción, de creación, la posibilidad de vivir instantes que merecen el disfrute de experiencias y grandezas que brinda la vida, donde no cabe más el vacío y si aparece, nos acompaña en este crecimiento, no nos detiene, más bien nos empuja hacia adelante. Para complementar estas ideas Howard E. Gruber explica, que:

[...] la persona 'pensante total' encierra una cantidad de subsistemas de interacción, por tanto ser un individuo creativo produce un complejo de búsquedas, donde la persona quizá sienta la necesidad de descubrir nuevos grupos de pares que puedan brindarle enseñanza acerca de los temas que le interesan y debe tener la fuerza necesaria para abandonar a estos colaboradores cuando se traslade a otro dominio de interés. (Gardner, 2005).

Esta última idea formó parte de la socialización, puesto que le es más favorable para una persona creativa reunirse de personas afines a sus ideales, porque así se comparten diálogos, se construyen objetivos, se aprende de otros instrumentos de los que se sirven sus compañeros, un ser sensible entiende la importancia de trabajar colaborativamente procurando un bienestar para la mayoría. Es capaz de pensar de mejor manera, organizando su vida social, mejorando sus relaciones y el acercamiento entre sí.

El proceso de socialización dentro del taller les permitió a los participantes integrarse en comunidad, adaptarse a ella y convivir con los demás. Ésta idea promovió el acercamiento con sus familiares, amigos, conocidos y comunidad en general. El individuo creativo llega a apasionarse por su trabajo, le produce placer los descubrimientos y objetos que realiza; el aprender acerca de algo lo motiva a querer aprender más cosas de otras disciplinas, de otras personas, de otros lugares. Su inquietud por el conocimiento no le permitirá permanecer estático.

POSIBILIDADES DE LA ENSEÑANZA ARTÍSTICA

"Enseñar no es transferir conocimiento,
es crear la posibilidad de producirlo"

Paulo Freire

Como ya se había mencionado anteriormente, uno de los principales vacíos que encontré fue el relacionado al estudio de las artes visuales, por ese motivo se documentó acerca de la importancia del aprendizaje artístico y las posibles motivaciones que pudiese tener una persona para querer llevar a cabo una práctica relacionada al campo de las artes; este apartado responde a una pregunta implícita tanto para aquellos que participaron dentro del taller así como para mí: ¿para qué sirve la enseñanza / práctica / aprendizaje artístico?

Por ello fue tan importante para mi proceso de documentación que posteriormente se aprovecharía en mi proceso de creación, el mostrar de una manera comprensible y práctica el enfoque artístico que puede darse en la vida cotidiana. Creí firmemente que la mejor manera de hacer que otros comprendan lo que haces, es involucrándolos para que ellos mismos conozcan y conciban una perspectiva mayor del arte. De esta manera se buscó dos posibilidades donde aplicaran la funcionalidad de los aprendizajes y oportunidades creativas: primero, para formar experiencias estéticas; segundo, para generar empleo.

A partir de la práctica de colaboración los participantes encontraron una mayor amplitud en la vida, una armonía, unidad, lograron una mayor disposición para visualizar lo bueno, el impulso se encontró en la capacidad creativa de conjugar los conocimientos, sentimientos y valores. Se fue afinando la sensibilidad y con ello la oportunidad de elevar su capacidad de asombro, de estremecimiento, la capacidad de conmoverse en situaciones incluso cotidianas, la capacidad de ayudar al prójimo, pero esta clase de experiencias exigieron movimiento, energía, involucrando todos los sentidos y permitiéndose ser constantes en distintos momentos.

a) Posibilidad de construir experiencias estéticas

Existen tantas experiencias estéticas como experiencias cotidianas que se presentan día con día, la manera de volver a estas experiencias comunes en extraordinarias es alimentando el alma de hábitos y vivencias íntimas que proporcionen un acercamiento a sentimientos inesperados y que originen una impresión en nosotros. W. Heisenberg, explica que “en el momento que en el que el hombre descubre ideas exactas, se produce en el alma de quien las ve un proceso indescriptible de extraordinaria intensidad” (López quintas, 2010).

Durante los diálogos-encuentros se buscó ésta posibilidad de asombro por la creación, de expresar la conexión que se encontró en la participación con otros. Se logró alcanzar otro tipo de experiencia estética cuando se procuró ayudar al semejante, algunas de las sensaciones producidas dentro de los participantes fueron: empatía, dinamismo espiritual, comunicación, sentido de responsabilidad, logro de una plena libertad a partir de la entrega. Al respecto López Quintas señala que:

[...] la experiencia reconoce la unidad, aquella que abraza nuestro cuerpo, mente y espíritu para lograr el perfeccionamiento del ser humano. Por otra parte se puede dialogar acerca de la liberación de la angustia y el absurdo por medio de la experiencia estética. (López quintas, 2010).

El proceso de creación mostró a los participantes la necesidad de apreciar la vida y lo que ello involucra, hacerse cómplices en la colaboración con otros. Las diferentes formas en que se adquirió experiencia, asombro y plenitud fue exaltando los sentidos a través de las actividades que otras personas nos ofrecían, es decir, asistiendo a conciertos de orquestas, introduciéndonos en la literatura, escribiendo cartas a alguien en algún otro punto del mundo, incluso realizando actividades tan sencillas como: bailar bajo la lluvia, respirar el aroma de distintas cosas atrayentes, experimentando con cada uno de los sentidos o incluso todos al mismo tiempo, todas estas actividades permitieron obtener diferentes clases de acercamientos. En palabras de Giovanna Mazzotti y Manuel Alcaraz:

[...] la experiencia estética no refiere solamente a la creación artística o al embellecimiento, son descubrimiento y recreación del orden de las cosas [...] tal descubrimiento se origina por el reconocimiento de dimensiones más amplias de la existencia, la finalidad es que esta experiencia unifique la existencia del ser humano con el significado y renueven el sentido de estar vivo, al mismo tiempo le otorga un saber sobre el mundo. (Mazzotti Pabello, 2006).

Resultó interesante observar a los participantes dejar la resistencia / miedo / vergüenza que les impedía desenvolverse adecuadamente intentando realizar algo diferente, como en este caso, practicar las artes y experimentando distintas actividades, realmente obtuvieron resultados diferentes incluso aquellos que en un principio consideraron a éstas actividades inadecuadas. Precisamente estos pequeños logros que obtuvieron por sí mismos, fueron evidencia para intentar seguir en esta línea que es transmitir el acercamiento al aprendizaje artístico, la importancia del diálogo y las motivaciones, a partir de una participación continua, para manejar de una manera consciente y positiva los efectos del vacío en distintos contextos.

b) Enfoques de la enseñanza artística como posibilidad generadora de empleo

Durante los diálogos fue pertinente proponer al participante las posibilidades o expectativas que pudiesen incorporar a su vida, a sus distintos trabajos o a los nuevos planes que surgieran durante el transcurso de los encuentros. Por otra parte, se documentaron algunos ejemplos sencillos y prácticos de creatividad aplicada al área doméstica, como propuesta para emprender una pyme o como un acercamiento delicado de colaboración entre padres e hijos:

1.- Primeramente se destacó el uso de la creatividad para la fabricación de piezas a partir de cajas de cartón; con esta sencilla idea y material se incentivó la construcción de piezas como: un velero, un automóvil, una televisión, estufa, casita, tienda de snacks o cualquier forma que pudiese

promover la participación activa entre miembros de la familia, estimulando la creatividad a su vez que se desarrollan capacidades motrices al dibujar, pintar, recortar y ensamblar. El resultado sería una experiencia divertida y colectiva.

2.- Se propuso la realización de diferentes objetos a partir de un modelado ya fuese en plastilina, barro o arcilla, y el vaciado de las piezas considerando la resina; con esta técnica se podrían realizar sencillos objetos que podrían ser vendidos como juguetes didácticos o como artículos de oficina. Al tener una idea clara de lo que se quiere realizar, dichos objetos se convertirían en inventario para posteriormente ser ofrecidos por una microempresa.

3.- Se puede optar por realizar o reutilizar objetos materiales tales como mesas y sillas, y por medio de las técnicas de pintura, pirografía, fotografía, etc., embellecerlas para mejorar el entorno doméstico o para ser aprovechadas en una microempresa, como un bazar o tienda de antigüedades. Asimismo puede servir de ejemplo para valorar los recursos disponibles y poner en práctica las tres R's (Reduce-Rehúsa-Recicla).

4.- Para aquellas personas que se inclinan más por la exploración textil, se propuso la fabricación de disfraces y confección de artículos para el hogar junto con la técnica de estampado que brinda la serigrafía y/o el grabado sobre telas. Nuevamente se ofreció esta opción como proyecto de una microempresa o como una herramienta de uso personal. Proyectando más ideas se planteó la oportunidad de confeccionar ropa de uso personal, así como la participación en concursos y expo-ventas.

5.- Prosiguiendo al aspecto del medio ambiente, existen personas que optaron por el cuidado de los recursos naturales, aquellos que mantienen una afinidad a sus jardines, se les propuso que continúen con la fabricación de paredes verdes o incluso esculturas de jardín que realcen la belleza natural del paisaje.

6.- Finalmente, otra de las virtudes que provee la creatividad es que se puede hacer uso de ella para desarrollar más y más ideas que revolucionen el quehacer diario, en este caso se propuso la comida, pues a través de realización de cortes y combinaciones de color por medio de los alimentos es que se exploró la posibilidad de crear platillos distintos hasta cierto punto excéntricos. Esta opción va dirigida a una microempresa de cocina alternativa o incluso la incorporación dentro del hogar.

BÚSQUEDA SUBJETIVA DE INFORMACIÓN

Considerando inicialmente que este proyecto de creación surgió a partir de mi reflexión en torno a lo que representaba el vacío en un momento significativo de mi vida, presento este apartado con la finalidad de exteriorizar la búsqueda de información que obtuve de los procesos que realicé tanto en el extranjero como en mi país natal; la información corresponde a cuestionamientos personales, colectivos, entrevistas y derivaciones que complementaron mi proceso de documentación.

Ya que mi interés por el vacío recae en tres aspectos intrínsecos: el vacío en la educación de las artes visuales; el vacío en la motivaciones; y el vacío en los diálogos, consideré relevante el ocuparme de realizar pequeñas entrevistas a compañeros de la licenciatura así como a personas que me proporcionaron alguna clase de reflexión alrededor de mis meditaciones.

Por otra parte, fue muy importante para mí aprender a comprender los estados que provocaron el vacío en un inicio, para posteriormente ocuparme de éste si llegase a filtrarse en futuros momentos, por esa razón decidí tomar acción y colocarme en situaciones a las que no estaba acostumbrada porque realmente quería hacer un cambio de enfoque y visión de la vida; ese fue el impulso por el que solicité ser parte de un grupo de círculo de mujeres, que me sirvió como estímulo para incursionarme en distintas clases de ejercicios y experiencias que finalmente ayudaron en gran medida a la realización de mi proyecto de creación, y que claramente las piezas simbolizarían mis conclusiones respecto al tema del vacío vista como la posibilidad de crear.

a) Vacío en la educación de las artes visuales

Primeramente se tuvo la oportunidad de dialogar con el director de la Galería El Cuadro, entre los aspectos quizá subjetivos que un artista debería tener identificados en su trabajo artístico corresponderían a:

1.- Intenciones del artista. ¿Para qué realiza su obra? ¿A qué tipo de público le interesa mostrar su obra? ¿Promueve algún tipo de sentimiento en quién admira su obra?

2.- Sentimientos propios del artista. ¿Los signos, las escenas, composiciones plasmadas en las obras contienen una correspondencia entre las opiniones, nociones y sentimientos propios del artista? Es decir, ¿verdaderamente el artista se arriesga a exponer su opinión acerca de las realidades en las que vive o pretende solamente mostrar aquello que es considerado agradable?

3.- ¿El artista y su obra inspiran algo en los demás? Es decir, ¿al conocer al creador o a la creación misma, motiva de alguna forma que el espectador quiera conocer más de su proceso y sus ideas? (Entrevista, 13 de octubre 2017).

Cuando un artista toca puertas para poder solicitar un espacio ya sea en una galería, museo, centro cultural o casa de cultura se arriesga a que su persona u obra no sea aceptada y en ese caso pueden surgir dudas para el/la artista, muchos de esos pensamientos se dirigen hacia algo negativo, por ejemplo:

1.- ¿Mi producción artística no es suficiente en comparación a los procesos llevados a cabo por otros artistas que llevan más de 10 años de reconocimiento?

2.- ¿Las técnicas que plasmo en mi obra no son tan buenas para las galerías como aquellas de quienes si exponen y venden?

3.- ¿El valor de mi obra merece menos aprecio del público por no estar expuesta en un lugar de alto prestigio?

4.- ¿La valía de mi obra se reduce si es adquirida mediante un bajo coste?

5.- ¿Tengo las mismas oportunidades que un artista de renombre?

6.- ¿Cómo hago para promocionar mi arte y tener los recursos suficientes?

A partir de estos pensamientos un tanto negativos se pudo explorar ésta situación entre dos opciones y hacer algo al respecto: la primera, el artista puede rendirse o sucumbir ante los comentarios que considera no aportan nada para su desarrollo, no aspirar a las oportunidades y perder poco a poco la pasión con la que ejerce su trabajo; la segunda, es aceptar las críticas y a partir de ellas realizar la reflexión de los aspectos en los que es posible mejorar. La segunda opción siempre resulta la más difícil, pero es necesario porque sólo así un artista puede confrontar distintos aspectos de su vida que indudablemente se proyectan en su obra.

Entre las observaciones personales puestas sobre las causas que provocan la sensación del vacío dentro de la licenciatura, aquellas que se relacionan a los estudios de las artes visuales, se observó en gran parte cómo al comienzo de la carrera un estudiante ingresa con ciertas expectativas e ilusiones y con el transcurso de los semestres va adquiriendo nuevas habilidades, sin embargo, parece una contradicción que aún teniendo distintas herramientas intelectuales y tangibles exista un cierto miedo que involucra al estudiante a desconfiar de sus capacidades y a su vez de su futuro.

Al intercambiar diálogos y experiencias con compañeros de la generación e incluso de otras generaciones, se percibió que las ideas que entorpecen el camino y que de alguna forma moldean nuestro comportamiento han sido bastante parecidas a lo largo de estos años:

Inicialmente, aquello que había percibido que más afecta al potencial de un artista visual es que no todos se encuentran preparados para aprender de la misma forma, utilizando los mismos métodos, ni claramente ser los mejores de las distintas disciplinas que involucran las Artes Visuales, es por ello que un estudiante que posee un mayor desarrollo y agrado por el dibujo o la pintura puede no desarrollar el mismo nivel en otras habilidades como la escultura, el performance o el arte digital por ejemplo; hablando en este sentido, al transcurrir los semestres puede que el alumno haya alcanzado a perfeccionar una sola disciplina pero las demás materias en otras disciplinas se han visto afectadas; invariablemente algunos compañeros se han sentido confundidos, obstruidos y

principalmente presionados debido a que aún poniendo el mejor empeño en lo que más les gusta, la misma carrera y personas externas a ella exigen dominar cada una de las disciplinas y eso puede convertirse en un problema, porque ningún ser humano está totalmente capacitado para desarrollar distintas competencias en cortos periodos de tiempo.

Por todo esto, al aproximarse el final de la licenciatura un estudiante puede no sentirse preparado y concebir erróneamente que lo que ha aprendido no ha sido suficiente para desenvolverse fuera de la escuela e incorporarse laboralmente en la sociedad.

Se observó que otra de las causas que provoca la sensación del vacío es compararse constantemente con tal o cual persona, el hecho de ver a alguien que ha avanzado un poco más en sus procesos en comparación a alguien que no ha planificado su quehacer y que no ha identificado cuáles son sus mayores habilidades para beneficiarse y beneficiar a otros genera una constante preocupación.

Al examinar a otros artistas con mayor experiencia se observó que algunos de ellos han seguido exponiendo, algunos otros son investigadores, becarios, otros han abierto sus propios talleres, brindan cursos, crean fundaciones o abren espacios expositivos para otros artistas. Aunado a esta preocupación un estudiante se enfrenta con otra inquietud: ¿En qué ámbito desarrollará y aplicará sus saberes? ¿Cuáles son los espacios en los que podría trabajar como un artista visual? ¿Tiene la oportunidad de generar progresos, empleos, innovaciones?

Otro punto importante que se consideró rescatar de este vacío en la educación de las artes visuales fue encontrar la forma de trabajar en equipo, puesto que en esta carrera existe un ambiente de competitividad que nos ha alejado de colaborar los unos con los otros, se pudo observar claramente en algunos talleres o hasta en un trabajo escrito.

A veces la vanidad hace creer que nuestra manera de pensar y de actuar es la correcta, pero debemos comenzar a ser conscientes de que necesitamos el

apoyo de nuestros compañeros, puesto que todo aquello que se comparte nutre en gran medida nuestras ganas de aportar a los demás.

En algunas ocasiones observé que cuando un estudiante deseaba realizar una exposición, presentación o exhibición, pretendía conseguir lo necesario desde sí mismo sin requerir la ayuda de los demás y el resultado muchas veces fue la manifestación de un trabajo a medio terminar o se percibía como un trabajo indiferente. Esto me permitió señalar que una persona puede ser excelente en una disciplina o para un trabajo en específico, pero su propuesta siempre necesitará de los conocimientos y experiencias de los demás para enriquecer su comprensión y empatía por los mismos. El hecho de saberse útiles para otros beneficia nuestra amplitud para reconocer nuestros esfuerzos y el de los demás.

Por otra parte, cuando regresé de la movilidad académica y comenzó un nuevo semestre, busqué a varios compañeros de ambos turnos y de distintos semestres con quienes compartí clases en algún momento de la licenciatura, tal fue mi sorpresa al encontrar sólo a unos pocos, por este motivo decidí contactar con algunos de ellos, buscando estos encuentros para dialogar las causas por las que renunciaron a este estudio:

Uno de ellos me comentó que durante los semestres que alcanzó a cursar en la Licenciatura no podía lograr terminar las pinturas que se planteaba para cada uno de ellos, y aquellas pinturas que sí alcanzaba a terminar no le satisfacían emocionalmente puesto que invertía su tiempo con el fin de cubrir el requisito que se pretendía de la materia en cuestión, esto lo llevó a entregar piezas “incompletas”; más adelante en el último semestre, decidió no volver a la licenciatura, comentó que al aplicar su tiempo a una sola de las disciplinas consiguió duplicar y en algunas ocasiones triplicar el número de piezas terminadas en un tiempo determinado, logró algunas exposiciones individuales y comenzó a vender un poco de su obra, pero aún siente que su técnica no está muy desarrollada y de momento vuelve a sentir que “algo” le falta para mejorar, que quizá no sea precisamente estar en una Institución, que quizá lo que necesita es encontrar experiencias, personas y eventos que le inspiren a progresar y mejorar como persona. (Entrevista, 25 de agosto 2017).

Otra compañera comentó que en el momento en que había llegado a cursar la mitad de la carrera comenzó a compararse con los demás compañeros del salón, de otras generaciones y egresados, se hizo las mismas preguntas que se mencionaron en párrafos anteriores, lentamente y casi imperceptiblemente se fue alejando de ella la ilusión de ser artista visual, siguió cursando otros dos semestres y en el momento en que pasó por algunas otras dificultades emocionales, uno de los maestros habló con ella, quizá no fueron las palabras adecuadas pero fueron suficientes para desmotivarla por completo de ser artista, en ella se fueron creando unas ideas muy pesadas y difíciles de aminorar, se fue mentalizando en que no era “muy buena” estudiando artes visuales y que tal vez no podría vivir de su obra y de sus creaciones, esta idea completamente errónea dio lugar a que dejara de asistir a clases y comenzó a dedicarse a trabajar en otra disciplina diferente a las artes donde “sí es buena haciendo lo que hace”; ya no cree regresar en ningún momento a la Facultad pero aún sigue conservando destellos de creación. (Entrevista, 30 de agosto 2017).

En otra ocasión, un compañero mencionó que se encontraba un poco desmotivado debido a que en ese momento estaba creando artículos para poner en venta y obtener ingresos extra, un día se tropezó con otro profesor de la Facultad al cuál le compartió su idea, éste como respuesta contestó que no veía ninguna oportunidad de progreso en ello, que veía que no había mejorado a lo largo de los semestres y que por ello seguramente había decidido dedicarse a hacer objetos comunes para venta; nuevamente este es un ejemplo de que las palabras utilizadas de una manera no adecuada o las opiniones lanzadas con falta de tacto pueden volver inseguro a una persona durante el desarrollo de sus búsquedas personales. (Entrevista, 7 de septiembre 2017).

Otro compañero mencionó que cuando se encontraba cursando el penúltimo semestre, tuvo un período de reflexión con el que quizá la mayoría de estudiantes en artes visuales se tropiezan en algún momento; durante los semestres que había cursado anteriormente el “estilo” desarrollado en su obra era muy variada, a tal punto que en ese penúltimo semestre dejó de enfocarse en realizar obras tangibles y comenzó por explorar otras áreas de las artes como son:

el videoarte, el performance y el taller de producción, se desenvolvía bastante bien en “el concepto” mucho más que en la obra misma, algo tan controversial en las producciones artísticas; en las presentaciones finales que por lo general se realizan al final de cada semestre expuso sus videos y performance, cuando se realizó la interacción con el público, algunos de sus conocidos más cercanos se acercaron al compañero pues conocían su trayectoria, coincidían nuevamente en que su “estilo” había cambiado completamente, hasta el punto de no encontrar un “estilo definido” y por lo tanto estas personas no veían un futuro para él en las artes si continuaba realizando acciones de performance o videoartes que difícilmente son remunerados en un campo laboral; en otro momento compañeros egresados le compartieron lo difícil que les ha sido querer vivir de exposiciones de performance o sus derivaciones, tanto fueron las críticas de obstrucción más que de construcción que finalmente este compañero acabó por creerse las palabras de otras personas y comenzó por buscar otras áreas de oportunidad intelectual y económica. (Entrevista, 22 de septiembre 2017).

Un caso más sencillo y desalentador por parte de otra compañera fue que a raíz de observar las causas y las experiencias de cómo los otros compañeros y amigos desertaban de sus ambiciones, es que se alejó también de concluir la carrera, creyendo que si otros no lograban completar las metas, ella tampoco lograría triunfar en el área de las artes visuales; ella poseía limpieza y un rico manejo de color en su obra pero lo que faltó fue firmeza y determinación. (Entrevista, 29 de septiembre 2017).

Por estas relaciones es que se volvió más evidente mi constante observación del vacío en cuanto al aprendizaje artístico, las motivaciones y el diálogo que se da entre estudiantes y público general. En el momento en el que empecé a percibir que esa sensación de vacío comenzó a inmiscuirse en mis acciones, al punto de desmotivarme en algunos instantes de mi penúltimo semestre de la licenciatura, decidí realizar la movilidad académica con el fin de recuperar dicha motivación perdida, aprendí nuevas técnicas que me permitieron descubrir nuevos planes y oportunidades de crecimiento. En algún momento también me percaté que requería aprender a expresarme correctamente y lo más

importante aprender a controlar la calidad de mis pensamientos, pues dependiendo del enfoque que se le den a éstos varían los resultados de una misma acción.

A raíz de estas sensaciones comencé a percibir como mis pensamientos se fueron transformando, al inicio mantuve una carga emocional negativa, esta se proyectó en la forma de comunicación con otras personas, es decir, con los compañeros de clase, los maestros y personas que conocí en diversas oportunidades, esta carga se expresó en la manera en cómo veía y reflejaba mi interior al exterior, pues hubo un momento en el que sentí que ya no realizaba fuertes conexiones con otras personas, principalmente con otras mujeres y por alguna razón sentía un poco de molestia por ello; evidentemente esta molestia fue por la falta de conexión conmigo misma.

A partir de esos vacíos, decidí que realmente quería identificar los aspectos que me desequilibraron en su momento y poder solucionarlos, por esta razón busqué un lugar en el cual poder desenvolver estas inquietudes; fue en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Bogotá, Colombia) en la Facultad de Artes ASAB, lugar donde realicé la movilidad académica, en el que se abrió un espacio con la oportunidad de formar parte de un “círculo de mujeres”, fue una experiencia enriquecedora que se integró por la maestra María José Arbeláez Grundmann, cuya docencia se enfoca en las Artes Visuales, ocho mujeres y dos hombre de distintas Facultades y licenciaturas.

La importancia de este círculo de mujeres significó el confrontarme a mi propia condición y lo que involucra “ser mujer”, tomar plena “consciencia” de mis actos y de la responsabilidad de “ser conmigo misma” y de “ser con otros”.

Mi experiencia con este círculo de mujeres fue al comienzo bastante duro, pues a pesar de ser una reunión donde se trataron temas de manera teórica, hubo momentos en los que se puso en práctica los conocimientos adquiridos, para alguien que aspira a ser una completa artista visual, resultaba una contradicción que este tipo de reuniones me haya sido tan difícil para poder explicitar mis

verdaderos sentimientos, las profundidades de mis pensamientos y descubrirme mediante los reflejos de los actos y palabras de otros.

Claramente pude observar, escuchar y comprender hasta cierto punto cómo las personas reprimimos constantemente nuestros deseos y también lo que queremos decir; al trabajar con otras mujeres logré desde una nueva perspectiva valorar su poder, su energía y sus palabras; cada una de estas mujeres aportó su punto de vista acerca de cada tema que se trató; particularmente me llamó la atención que el problema principal en cada caso individual fue el vacío por no saber comunicarse correctamente con los demás, en ocasiones la mala comunicación se encontraba con las personas más cercanas a estas mujeres, es decir, con sus propias madres, padres, hermanos, parejas y amigos.

Otro de los aspectos a destacar fue su convicción por hacer de este mundo un lugar mejor, en cada una de sus palabras percibí su fuerza, su bondad al dar un consejo, la voluntad para crecer y creer en sus pensamientos, y a partir de las inseguridades y tropiezos de cada una en ciertas circunstancias, se buscó la forma de transformar estos hechos negativos en hechos positivos:

- 1.-Se buscó la claridad del pensamiento
- 2.- Desarrollo de la intuición femenina
- 3.- Uso de la imaginación
- 4.- La meditación como una forma de sanación
- 5.- La transferencia de conocimiento a través de los cuentos
- 6.- La búsqueda de la creatividad
- 7.- Observación de los ciclos femeninos

Por otro lado, el proceso que se desarrolló durante este círculo de mujeres fue semejante al proceso llevado a cabo durante los diálogos-encuentros, busqué compartir la experiencia del aprendizaje artístico, sin embargo, en mi perspectiva encontré que todo este proceso de creación fue parecido a un aprendizaje de sanación, pues al involucrar a los participantes en el proceso de producción artística se pudo lograr en determinadas personas un acercamiento a la sensibilización y valorización del arte; por otra parte, con el proceso del diálogo me

percaté que las personas compartimos vacíos muy similares independientemente de la edad, profesión o género.

Para comenzar con este *aprendizaje de sanación*, fue necesario observar durante un tiempo las circunstancias o casualidades más recurrentes que provocaban las sensaciones de vacío o desconexión:

- 1.- Compararse constantemente con distintos modos (modos de dialogar, formas de sugerir, formas de vestir, pensar, sentir, sensualidad y erotismo, formas de creación y vínculo).
- 2.- No saber comunicar efectivamente lo que se quiere, necesita o desea.
- 3.- Reprimir las energías sexuales.
- 4.- No buscar el tiempo y espacio con uno mismo.
- 5.- Depender emocionalmente de los demás / Culpar a los demás.
- 6.- No valorar la propia individualidad y la de otros.
- 7.- No aceptar las cosas como son e intentar cambiarlas a nuestro favor.
- 8.- Apagar nuestra espiritualidad.
- 9.- No realizar actos con cariño.

Respecto a estos puntos, localicé el trabajo en línea desarrollado por Enrique Delgadillo, psicólogo y autor de la página web *Vive Increíble*, cuyo propósito en la página es la presentación de diversos temas que buscan la reprogramación de la mente para la superación de los sabotajes, errores y conflictos internos que una persona puede poseer. Por otra parte, mantiene activa una cuenta en un canal de Youtube en el que exhibe regularmente videos relacionados a la reprogramación de la mente; para complementar mi búsqueda de documentación visualicé cuatro de sus vídeos:

- 1.- El primero, habla precisamente sobre cómo reprogramar la mente y la importancia de identificar que los miedos, inconsistencias y pensamientos negativos son originados por nuestra mente y por lo que uno ha aprendido en su vida. (Delgadillo, 2013).

2.- El segundo video habla sobre la motivación personal y cómo esta es de gran importancia para mantener una energía estable y productiva. (Delgadillo, 2013).

3.- El tercer video contiene un ejercicio para superar o dominar el miedo, aquél que obstaculiza la realización de planes y objetivos. (Delgadillo, 2015).

4.- En el cuarto video mantiene una colaboración con Mario Luna, sobre cómo ser más independiente y atractivo en tus relaciones. Se enfoca en compartir y brindar los mejores aspectos de la persona al mundo, identificar los puntos más positivos y transformar aquellos que son negativos. (Delgadillo, 2017).

Posteriormente, la búsqueda por información acerca de la sanación espiritual me llevó a realizar una lectura al libro *Mujeres que corren con los lobos* de la Dra. Clarissa Pinkola Estés; aunque el libro está dirigido especialmente a las mujeres, encontré lecturas muy precisas que se relacionan al vacío, visto como un distanciado de la energía espiritual y que conlleva a la pérdida de dar significado a las acciones e intenciones propias; sin embargo, estas lecturas pueden aplicarse tanto a hombres como mujeres que deseen reencontrar su equilibrio, de tal manera comprendí las siguientes conclusiones:

1.- Principalmente se busca una fuerza, aquella que nos impulsa a cada una, esta fuerza se encuentra dormida, tranquila, necesita despertar para poder crecer espiritualmente. La *Mujer Salvaje* es aquella que nos acompaña y nos ayuda a ser una mejor versión de nosotras mismas, en cierta parte es nuestra amiga, nos impulsa a buscar, caminar y hasta amar intensamente, a entablar una relación con la naturaleza, nos ayuda a sentirnos valoradas, queridas, fuertes y valientes, en otras palabras, es nuestro espíritu interno.

2.- Este espíritu, esta alma, necesita ser alimentada constantemente para que no se apague, para que no se muera. Se alimenta activamente de las sensaciones, de las acciones de nosotras mismas, así como las acciones

de los demás; la fuerza de cada mujer puede incrementarse incluso cuando está en contacto con la fuerza de otra mujer, de otras semejantes.

3.- Al conseguir volver a nuestra fuerza interna, es posible sentir mayor energía, vitalidad, felicidad; paulatinamente se va apartando la insensibilidad, la apatía e incluso la enfermedad.

4.- Ser una mujer salvaje es bueno, pues aspira a conectarse con sí misma y con la vida, amar y sentirse completa, ayuda a ser una mujer libre y feliz, sobre todo consciente y cercana a la Madre Tierra. (Estés, 1998).

Integrantes del círculo de mujeres.

Al identificar estos puntos realicé una reflexión o una especie de guía personal con la cual no perder el sentido de lo aprendido, los 5 puntos cultivados fueron:

1.- Ama intensamente, ríe intensamente, respira, observa, siente, habla contigo mismo y con los demás, no olvides la naturaleza.

2.- Realiza todo aquello que te gusta hacer: el amor, cantar, bailar, caminar, acariciar, nadar, sonreír, enseñar, aprender, viajar, compartir...

3.- Cuida todo aquello que amas: tu cuerpo, tu mente, tu alma, tu familia, tu pareja, tus amigos, tus mascotas, la naturaleza.

4.- Disfruta, haz aquello que quieras hacer, no dañes a nadie, dirige tu energía y tu amor hacia cosas positivas, a experiencias que enriquezcan tu persona y tu vida.

5.- Aprende todo lo que puedas ya que sólo posees una vida, aprovéchala, realiza proyectos, ayuda a los demás, agradece lo que tienes, construye amistades, construye experiencias, perdona, se consciente, activo, paciente, amable, amoroso/a...

En base a esta guía personal realicé una lectura al cuento llamado *Piel de foca, piel del alma* (Estés, 1998). Cada cuento brinda un aprendizaje para identificar lo malo y lo bueno, en este caso se optó por identificar lo bueno, es decir: el retorno al hogar, la consciencia de uno mismo, el valor y la utilidad del alma, prestar atención a los ciclos, la creación de un santuario natural, libre, que es el equivalente a un hogar en el cual sentirse protegido. Para “regresar a casa” se requiere de tres pasos: el primero es alejarse, el segundo es estar consigo mismo y el tercero es examinar de qué manera se quedó atrapado en un arquetipo. El cuento responde quizá a una pregunta constante que en ocasiones una persona pudiese plantearse: ¿qué es ese *algo* que buscamos? Mi opinión personal y en reflexión a este cuento, ese *algo* que buscamos es el hogar.

Perder el hogar significaría en esta reflexión, un espacio con el cual ya no se siente identificado, el perder los momentos de armonía nos aproxima a una similitud con el vacío, es decir, con un desequilibrio. Ibai López, menciona al desequilibrio como un tipo de vacío que puede definirse como:

[...] un exceso de expansión o contracción, el exceso de energía que buscará una vía de escape, puede adoptar las formas más variadas en lo

que se puede llamar desequilibrio funcional, a veces un dolor, una lesión o enfermedad. (EFMH. ES. El método de Ibai López, 2015).

Este vacío o desequilibrio, es de gran importancia reconocerlo, puesto que examinándolo y valorando su significado en nuestras vidas, es posible reconciliarse con él, aprendiendo a tomar un mayor control de los pensamientos y de cómo estos afectan positivamente o negativamente a nuestras acciones y nuestros cuerpos.

Pero cuando el vacío o desequilibrio se vuelven un proceso en el cual sólo se encuentra dificultad, o una constante exigencia a llenar espacios, sustituir objetos, personas, incluso desarrollar hábitos para aparentar situaciones o experiencias que provoquen un estado de confort inmediato pero no duradero, se comienza a materializar el vacío o idealizar a las personas y las situaciones de una manera egoísta.

En relación a esta idea, realicé una lectura al ensayo el *Elogio de la Dificultad* de Estanislao Zuleta, cuyo propósito es advertirnos que este estado de desequilibrio puede llegar a encontrarnos en nuestros pensamientos, detallando que por la dificultad que se atraviesa, es posible que en el proceso en el que constituimos nuestros propósitos y anhelos en la vida práctica, lleguemos a *desear mal* o a *idealizar*, de tal manera que en este estado negativo perdemos el respeto a la diferencia, al pensamiento del otro, se evidencia un fenómeno de angustia y descontrol por no poder prever y dirigir el efecto que producimos en los otros.

[...] deseamos mal. En lugar de desear una relación humana inquietante, compleja y perdible, que estimule nuestra capacidad de luchar y nos obligue a cambiar, deseamos un idilio sin sombras y sin peligros, un nido de amor, y por lo tanto, en última instancia un retorno al huevo. En vez de desear una sociedad en la que sea realizable y necesario trabajar arduamente para hacer efectivamente nuestras posibilidades, deseamos un mundo de satisfacción, una monstruosa sala-cuna de abundancia pasivamente recibida. (Zuleta, 1980).

Entendí que no hay que perder de vista el equilibrio, pues a falta de éste vamos perdiendo parte de nuestra singularidad, de nuestra personalidad, llegando a un límite que roza el individualismo; aquel que aparece manifestado en un agotamiento hacia el futuro, un desencanto y monotonía de lo nuevo.

Al realizar una lectura al capítulo *Narciso o la estrategia del vacío* de Gilles Lipovetsky, encontré que el vacío se localiza en el narcisismo, en el espejo del Yo, donde aparece la indiferencia, la falta de atención, en la necesidad permanente de ser valorado. El narcisismo busca su propio interés sin la menor preocupación por los demás, por ello:

[...] en todas partes encontramos la soledad, el vacío, la dificultad de sentir, de ser transportado fuera de sí, de ahí la huida hacia delante de las experiencias que no hace más que traducir esa búsqueda de una experiencia emocional fuerte. (Lipovetsky, 1986).

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y RESULTADOS DE LOS DIÁLOGOS – ENCUENTROS

Hablar acerca de un aprendizaje relacionado a las artes supone algo bastante complejo, se optó por experimentar un aprendizaje empírico con personas que no se encontraban afines a las artes, busqué invitar a los participantes a potenciar sus habilidades motoras, verbales y emocionales, todas estas habilidades contienen algo en común: la posibilidad de ser usadas continuamente en la vida diaria y la posibilidad de cometer errores y corregirlos.

El hecho de utilizar nuestra habilidad motora nos permite movernos, hacer, deshacer, armar, construir, crear, y si realizamos una acción que involucre alguna parte de nuestro cuerpo, por ejemplo nuestras manos, continuamente provee la oportunidad de desarrollar destrezas que pueden ser aplicadas de manera creativa en otras tareas cotidianas.

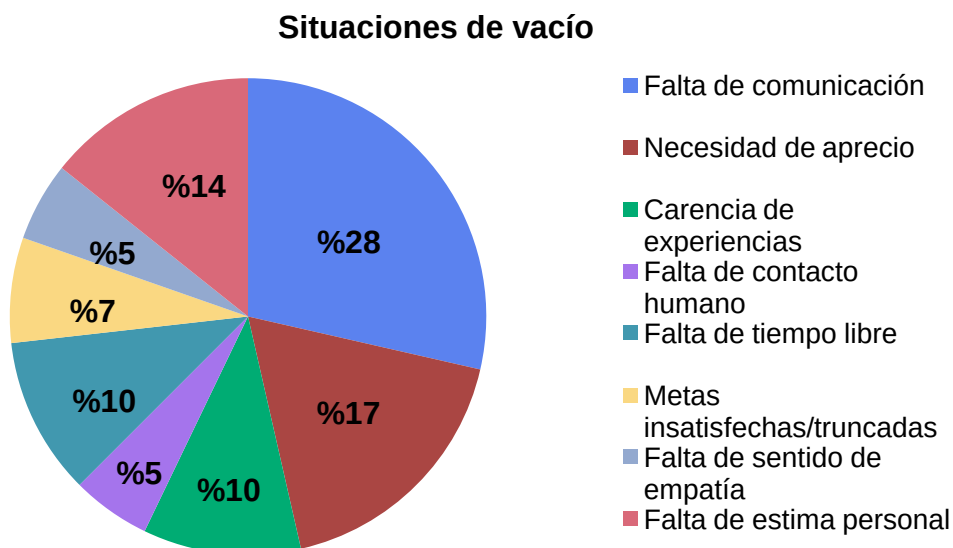
Nuestra habilidad verbal se desarrolla a medida que charlamos con las distintas personas de nuestro entorno, cuando tenemos conciencia de las palabras que se crean en nuestra mente, o cuando utilizamos el diálogo como una herramienta de integración, de formación y socialización.

Finalmente nuestras habilidades emocionales nos proveen un sentido de empatía, que nos facilita la identificación de emociones y situaciones que ocurren a nuestro alrededor; al llegar a un estado de consciencia y equilibrio proporciona que la expresión de nuestro interior pueda ser concretado en el exterior, ya sea en una pieza plástica, usando palabras o utilizando nuestro cuerpo.

Al respecto de estas habilidades, llevarlas a cabo con un cuidado constante brinda la oportunidad de realizar procesos de aprendizaje que ayuden a mejorar y fortalecer el comportamiento, es decir que, se podría evitar o reducir la frustración, la obstrucción de las ideas y aminorar las sensaciones de vacío, si se estimula adecuadamente estas habilidades para participar en la elección de lo que se ha de aprender, hay un sentido de participación en lo que se está haciendo, permitiendo las oportunidades de proponer, explorar, conocer, hacer observaciones, preguntar.

La duración de los encuentros se estableció durante los meses octubre - diciembre, en sesiones divididas en dos partes: la primera únicamente diálogo, donde se compartió la importancia del aprendizaje artístico, motivaciones, metodologías de la creatividad y ejemplos de su uso, estas sesiones por lo general duraban de una y media a dos horas; más adelante se les invitó a colaborar en la realización de dos obras plásticas, en estas la duración varió de una a seis horas en días alternados. Los grupos de trabajo para los diálogos variaban de dos a tres personas por sesión; mientras que para la elaboración de las piezas se reunían incluso ocho personas.

Se trabajó el tema del vacío como una cualidad que pudiese ser visto como algo negativo o también como algo positivo, en el proceso del diálogo se estuvo de acuerdo en que sirve como un impulso que conlleva al “cambio”, pero este cambio es fuerte, arriesgado, son caminos inexplorados, lo que por un lado lleva a muchas personas a experimentar miedo, por el otro, los enfrenta a situaciones que los ha liberado. Con base en esta idea, dialogué con los participantes acerca de sus vacíos personales, me compartieron distintas experiencias, sucesos e ideales, encontrando como resultados que los participantes se sujetan al vacío como una similitud a la *carencia*, la *falta* y la *necesidad*. Cada uno de estos vacíos son propios de cada individuo y precisan ser trabajados desde lo más íntimo y limitado del ser. La siguiente gráfica corresponde de manera general a los vacíos de los participantes, mismos que se sugirieron como los objetivos u objetos a mejorar:

Por otro lado considerando aquellos participantes que afrontaron al vacío como una posibilidad positiva es que seleccioné algunos ejemplos o recursos prácticos que como una especie de remedio permitieron obtener distintas clases de aprendizaje:

- 1.- Si te sientes desconectado de otros individuos procura buscar información para estar al tanto de tu realidad social, involúcrate en hechos sociales y académicos; participa cuanto puedas en eventos que sean de tu interés; ayuda a otros y no esperes recibir reconocimiento por ello, busca “ser generoso”.
- 2.- Si estás al borde de caer en el individualismo y quieres expandir tu círculo social forma grupos de trabajo para la inclusión de ideas, proyectos, con el fin de desarrollar un colectivo, para formar personas capaces de organizar, planificar y ejecutar sus propuestas.
- 3.- Si sientes que tus estudios o carrera se están estancando y tienes dudas de si lo que estás realizando tiene futuro, beneficiará a otros o empiezas a comparar lo que otros hacen, entonces muévete y promueve la interdisciplinariedad, busca desarrollar proyectos con otras áreas de estudio, o simplemente busca crear espacios o dinámicas que te ayuden a comprobar que cada una de las áreas de conocimiento son válidas y necesarias, cada aporte es preciso para enmendar relaciones y dar sentido.
- 4.- Establece un determinado tiempo para identificar si te sientes en el lugar correcto, con las personas correctas, jamás toleres o te conformes con situaciones que no potencializan tus visiones y valores, aléjate de ambientes y personas tóxicas, y no te sientas mal por ello.
- 5.- Si proyectas una imagen enfadada, melancólica, preocupada o de esta índole, procura visualizar recuerdos gratos, párate en el sitio en el que estés y observa a tu alrededor, escucha, respira, contágate de risas, sueños, pláticas estimulantes; ofrece a los demás lo mejor de ti, observa lo mejor de ellos, “se amable”, “se cordial”.

6.- Si has terminado algún clase de relación, ya sea amorosa, de amistad o laboral, no te empeñes en sufrir y crear dependencia a los recuerdos, no intentes cambiar a otros, sólo ellos pueden decidir cambiar o crecer a su ritmo, no los culpes por todo lo que te pasa; agradece la experiencia y el tiempo que te brindó alguna persona o personas, si hubo algún error, acepta e intenta mejorar tú para darte una nueva oportunidad.

7.- Busca fortalecer tus lazos de amistad, verdaderamente involúcrate en la vida de los que aprecias, hazles sentir tu amor y bríndales la oportunidad de poder confiar en ti, realicen diversas actividades juntos y procura llevar una conexión con ellos por muchos años.

8.- Si sientes que estás haciendo un buen trabajo pero aún así algo te hace falta, busca la creatividad en sus múltiples manifestaciones, introdúctete a algún curso en el que aprendas una nueva herramienta, sal a caminar y cambia la calle por la que regularmente transitas, canta de la nada, invita a bailar, observa las estrellas, ríete de las bromas en los camiones, tómate un baño, ofrece un masaje, crea tu propio mantra, deséale buenos días a alguien, hazle un buen día a alguien.

9.- Si sientes que has intentado hacer de todo pero vuelves a caer en las mismas circunstancias, atraes a las mismas personas y no hay un cambio observable en ti, ¡viaja!, sólo viaja, desconéctate de los ruidos y la contaminación visual, busca la tranquilidad, observa paisajes verdes, observa otros cielos, observa el atardecer y el amanecer, reflexiona todo cuanto puedas, acampa, convive con otras personas, platica con un desconocido, come otros platillos, brinda una sonrisa, comparte tus historias, agradece lo que ves y lo que sientes, renuévate, vuelve a lo conocido y vuélvete a ir por más tiempo, visita tu Estado y conoce tu país, sólo intenta apreciar tu existencia.

Durante el desarrollo del taller me surgió la necesidad de hacer comprensible la importancia del aprendizaje artístico como un *objeto* de los

estudios visuales, es decir, ¿para qué les va a servir invertir su tiempo?, ¿de qué manera van a beneficiarse?

En ese sentido busqué información que me condujo a plantearles una búsqueda por dicho objeto, que brindara de sentido su ejecución, que en las obras plásticas en que colaboraran y su intención puesta en ellas adquiriera una trascendencia para quien lo viera. Y que no sólo aplicara en el área artística, es decir, se les invitó a darle sentido a sus acciones, prácticas, piezas, elementos en sus respectivas áreas, trabajos y entornos; es por ello que si un participante no lograba encontrar una perspectiva desde la cual partir, o en el peor de los casos perdía la intención de su “objeto” ya sea resolviendo una pieza material o una cosa intangible, era probable que generara en ellos un pequeño vacío, por ello fue tan importante dialogar y escuchar a los participantes uno a uno y posteriormente en grupo para que lograran identificar un tipo de “objeto”, porque al finalizar todos los encuentros serían ellos los que proseguirían a desarrollar sus objetivos. Ante este hecho encontré que los *objetos* más buscados por los participantes fueron:

- 1.- Buscar adquirir más consciencia.
- 2.- Generar un mayor reconocimiento por lo que uno hace.
- 3.- Apreciación por el trabajo de otros.
- 4.- Habilidad para identificar oportunidades.
- 5.- Aspiración por mejores condiciones.
- 6.- Un intento por transformar los límites personales.

En cuanto a la importancia del diálogo y la comunicación con otros, fue pertinente reconocer al arte (en el sentido plástico) como un lenguaje, pues es con el lenguaje que nos comunicamos unos con otros; es a partir de dicho medio que interactuamos en sociedad, en materia de cultura, con la creación de símbolos. De tal manera, fue pertinente señalar que a través de la creación de los símbolos fomentamos el aprendizaje. Por esta razón consideré que nuestra labor como artistas visuales es promover el tipo de lenguaje que se concibe con las imágenes y/o producciones artísticas.

Aunque a simple vista se establezca que los medios visuales y verbales tienen dos tipos diferentes de sistemas de símbolos, la práctica artística convendría ser un medio por el cual cualquier persona podría comunicarse, es decir, cada persona posee en sí misma un lenguaje, la unión de diversos lenguajes es lo que ha permitido al arte crecer continuamente, y si lo que se quiere es poder llegar a desarrollar una capacidad de comprensión podríamos dar una mayor apertura a la *interpretación* porque a partir de la percepción podemos llevar a cabo este proceso. Con base en esta idea, César Naselli explica que:

[...] dicha interpretación la realiza un sujeto, el artista, pero por sobre ésta, se encuentra la subjetividad de la persona que reflexiona sobre dicha obra de arte. Las imágenes son presumiblemente metáforas de la realidad, y por ende, son personales, pero también pueden ser compartidas, o ser comunes, para todo un grupo cultural. (Naselli, 1992).

Considero que el aprendizaje artístico permite una transición entre el lenguaje – interpretación – comprensión. No siempre es una tarea sencilla poder reflexionar sobre algo, posteriormente decirlo frente a otros y finalmente concretarlo con una imagen. Quizá no podamos gozar todo el tiempo una correcta correspondencia verbal puesto que la capacidad de comunicación es alterable en todos nosotros, pero si podemos desarrollar la manera de comunicarnos a través del arte, tendremos otra oportunidad para que nos comprendan y poder expresar múltiples pensamientos.

Una información valiosa para el proyecto artístico fue la realización de este taller, el resultado de esta experiencia me aportó claves para comprender el vacío:

- 1.- Por una parte me permitió realizar una comparación entre la apertura o rechazo a las prácticas artísticas en personas que no tenían relación a las artes.
- 2.- Me permitió identificar distintas clases de motivaciones, metas e intenciones que no había considerado para mi propia formación.

3.- El interés por el tema me permitió aclarar mis emociones, las relacionadas al vacío en el diálogo, aumentando mi comunicación verbal con otros.

4.- El taller y la experiencia me instruyó en cuanto a futuras prácticas colaborativas.

a) Metodologías de la creatividad

Para mi proceso de documentación fue necesario buscar algunas metodologías de la creatividad para poder llevar a cabo el desarrollo de los diálogos-encuentros; debido a las diversas maneras que las personas pueden encontrar la inspiración o la chispa mental, se recurrió a la observación, a realizar algunos recorridos, dialogar con personas diferentes a las que se está acostumbrado, se compartió con los participantes algunos ejercicios que pudiesen aplicar a otros aspectos de sus vidas, a partir de las metodologías comunicadas, fueron ellos los que determinaron el uso de las mismas.

La búsqueda me llevó a encontrar en *Anatomía de la Creatividad* de Llorenç Guilera Agüera, cinco vías para la creatividad por las que una persona con ayuda o sin ayuda pueda hacer uso de este recurso:

1.- Evolución: Se refiere a ser un pensador creativo, aquél que está dispuesto a ver en las cosas o en las situaciones una manera de mejorarlo.

2.- Síntesis: Crear una nueva idea, que no existía, de la unión de varias.

3.- Revolución: Nos coloca en una situación totalmente diferente pues un nuevo material o un nuevo procedimiento opuesto a lo que siempre hacemos, nos obliga a realizar cambios importantes en los hábitos y todos los procesos vinculados.

4.- Reutilización: Se refiere cuando un objeto ha perdido su utilidad de origen, pero puede tener otras aplicaciones, el participante es quien observa las posibilidades que pueden surgir para renovar dicho objeto.

5.- Cambio de dirección: Consiste en descartar métodos que ya han demostrado que no han aportado la solución a una situación o problema

determinados, entonces se busca redirigir la atención y nuestros esfuerzos en otro aspecto relacionado al mismo problema, cosa o situación, es decir, visualizar otra variable. (Guilera Agüera, 2011).

Cuando uno de los métodos no es suficiente o no tiene el resultado necesario se debe proseguir con el siguiente, así una y otra vez, con el fin de que la persona no se quede con las ideas que ya conoce, sino que a medida que surjan distintas circunstancias se esfuerce por desarrollar su propia técnica que le ayude a desbloquear su mente.

Dentro de cada metodología existen diferentes técnicas en las que se ha desarrollado su respectiva propuesta, cada percepción en nuestro cerebro funciona como un estímulo, el principal estímulo con el que se requiere iniciar es la creación de una idea con la cual logremos alcanzar un objetivo planteado.

La propuesta de Alex F. Osborn, *el arte de preguntar*, es útil para asociar ideas, entre las más usadas cotidianamente por las personas se encuentran:

¿Cuándo? ¿De qué clase? ¿Con qué? ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿En qué?
¿Qué? ¿Para cuál? ¿Acerca de qué? ¿Por medio de qué? ¿Con quién?
¿De qué? ¿De dónde? ¿Hacia dónde? ¿Por dónde? ¿Para qué? ¿Por qué causa?
¿Por cuánto tiempo? ¿A quién? ¿De quién? ¿Más? ¿Para quién?
¿Cómo? ¿Más a menudo? ¿Quién? ¿En qué medida? ¿Menos? ¿Todos?
¿Cuánto? ¿No todos? ¿A qué distancia? ¿Para qué? ¿Importante?
¿Dónde? ¿De dónde? ¿Otra vez? ¿En qué otro lugar? ¿Más difícil?
¿Cuántas veces? (Guilera Agüera, 2011).

A menudo se realiza esta técnica creativa incluso sin darse cuenta, por ejemplo al desarrollar un trabajo colectivo para formular un contenido, una estrategia para repartir el trabajo que le corresponde a cada estudiante, es recurrir a la lluvia de ideas, a partir de ello se comienza a descartar y a comparar las ideas obtenidas que sean más acordes al objetivo planteado; del mismo modo al hacer constantes preguntas y al proceder para poder contestarlas, el resultado probablemente sea realizar más preguntas, así el proceso es continuo en la

medida en que satisfaga la necesidad de saber, comprender y lograr una solución a las preguntas consideradas.

Incorporé una de las metodologías que aprendí durante el último semestre de la Licenciatura, es decir, un *juego de cartas*, cuya técnica era producir ideas que se conjugaran en una nueva propuesta conceptual y material, hay cinco montones de cartas y el participante elige una carta de cada uno de esos montones que a su reverso contiene una palabra distinta entre sí: técnica, color, papel, concepto y textura, a fin de relacionar las cartas que aleatoriamente hemos elegido y así realizar un nuevo proyecto.

Otra metodología que se puede llevar a cabo es la de escribir los *sueños* o intentar dibujarlos. Pues a través de estas imágenes se da respuesta a ideas o inquietudes, en ocasiones antes de ir a la cama se piensa constantemente un tema y con mucho empeño y casi místicamente durante la noche van apareciendo imágenes, al despertar se tiene cerca una libreta y pluma o una grabadora para dejar registro de lo que recordamos y posteriormente plasmarlo en una imagen o crear una nueva idea.

Otra técnica es recurrir a la descomposición morfológica de un elemento, es decir, visualizar el *objeto* o imagen que se quiere llevar a cabo, por ejemplo una escultura, la descomposición sería: analizar el tipo de material que se empleará al objeto, qué herramientas se usarán, la medida que tendrá, qué color llevará, etc., de manera que antes de realizar el objeto ya se ha desglosado la forma en que se armará, muy parecido a llevar un proceso de obra por escrito.

Es importante resaltar que los participantes eligieron una técnica o metodología de la creatividad no sólo para enfocar sus esfuerzos a las artes, sino para que éstas nuevas nociones y aptitudes, logran incorporar un pequeño cambio en sus actividades diarias, no se buscó que quisieran convertirse en artistas o que dejaran de lado lo que han aprendido durante toda su vida, se buscó que en sus actitudes, sus trabajos u oficios recordaran que a través de la creatividad que ofrecen las artes visuales, logran aprovechar lo compartido por todos los participantes.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN Y REALIZACIÓN DEL PROYECTO ARTÍSTICO

Este proyecto artístico no fue financiado por ningún programa, beca o estímulo académico, por lo cual estuve planificando mi propuesta y llevando un método de ahorro capital durante los meses mayo - diciembre de 2017, por otra parte algunos materiales los adquirí durante la movilidad académica así como durante el transcurso de la Licenciatura en Artes Visuales que me sirvieron como materiales de re-uso para la producción de las obras. Los materiales que se utilicé se identifican en la siguiente tabla:

Materiales de re-uso:	Materiales adquiridos con mi ahorro:
› Pinceles › Brochas › Lápices › Carboncillos › Sanguina › Acuarelas › Godete › Tubos de pintura óleo › Aceite de linaza › Trementina › Barniz damar › Aguarrás › Paleta de plástico › Paleta de madera › Caballete › Goma maleable › Trapos	› Tiras de madera › Papeles de diferentes gramajes, medidas y texturas › Tabla de madera de 1.40 mts x 2 mts › 6 barras de plastilina para escultor › 5 litros de caucho de silicón › 2 ½ litros de diluyente para caucho de silicón › ½ litro de catalizador para caucho de silicón › 3 litros de resina cristal › ¼ de catalizador para resina cristal › 2 pigmentos para resina cristal (rojo y morado) › Polvo fotoluminiscente. › Tapas de madera con diferentes medidas

- › Paleta de madera y de plástico
- › Solvente
- › Vasos medidores
- › Martillo
- › Clavos
- › Recipientes
- › Retazos de tela
- › Hilos
- › Taladro
- › Punta cepillo de alambre
- › Recolecta de recuerdos: monedas, piedras, hojas, papel, estampillas, conchitas, arena, alimento seco, decoraciones, semillas
- › Máquina de coser.
- › Hilos y agujas.
- › Piedra litográfica
- › Barra litográfica
- › Tintas offset
- › Bata y mandil
- › Metro
- › Reglas
- › Espátulas
- › Rastreros de goma
- › Papel de directorio telefónico
- › Maizena
- › Punzón
- › Vidrio de 3 mm con diferentes medidas
- › Tubos de óleo blanco, verde, violeta, plata
- › Pincel delineador
- › Carbonato de calcio
- › Carbonato de zinc
- › Cola de conejo
- › 4.80 mts de lienzo 100 % algodón
- › 6 mts de lino grueso para marialuisas
- › Laca transparente (fijador)
- › Aerosol color bronce
- › Pulidora
- › Molduras
- › Pegamento para madera
- › Lijadora
- › Retazos de tela
- › 15 bastidores circulares para bordado
- › Aceite de linaza
- › Acrílico de 3 mm
- › Pegamento blanco
- › Paquete hoja de oro
- › Paquete hoja de plata
- › Pegamento para hojillas
- › Tubos de óleo

La producción de las obras artísticas comenzó a desarrollarse a partir de la delimitación del tipo de soporte a trabajar, para este proyecto escogí utilizar los siguientes materiales de acuerdo a cada una de las disciplinas definidas para la

propuesta. Más adelante en el siguiente apartado describí los procesos llevados a cabo para cada una de las disciplinas artísticas y las obras elaboradas de acuerdo a ellas.

Resolví cumplir las obras mediante las siguientes disciplinas debido al manejo y la afinidad que encontré y que he desarrollado con estos materiales durante la Licenciatura en Artes Visuales y que durante la Movilidad Académica produjo un encuentro de saberes entre compañeros y profesores lo que me motivó a mostrar un mayor interés por las mismas, procuré corregir y perfeccionar mi técnica, para así invertir los nuevos conocimientos teórico-prácticos en mi obra.

La producción total fue veintiocho obras artísticas que establecí en un comienzo para el proyecto, reúne la acumulación de los saberes prácticos que fui dominando durante los cuatro años de licenciatura y medio año residiendo en el extranjero, reúne además mis cambios internos de pensamiento y propongo mediante esta búsqueda personal difundir y compartir los ejercicios realizados, observando situaciones negativas que utilizo como un medio para involucrarme en procesos que logren lo positivo, es decir, que promueva como resultado la búsqueda por la creación, vista por mí, como la creación de experiencias, creación de relaciones con otros seres, creación con el entorno, y una forma práctica de creación a través del crecimiento personal.

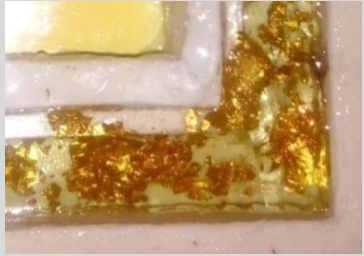
Disciplina artística	Materiales
Dibujo con carboncillo	Pliegos de papel, barras de carboncillo vegetal, lápices de carboncillo, goma maleable, laca transparente.
Pintura al óleo	Bastidores flexibles (bastidores de tela), imprimatura (mezcla de carbonatos y cola de conejo), brochas, aguarrás, pinceles, tubos de óleo, trapos, paleta de madera y de plástico, algunos materiales de re-uso como piedras y conchas.
Litografía	Piedra litográfica, barra litográfica, tinta offset, papeles de distintos gramajes.
Colografía	Base de madera o cartón, pegamento blanco, materiales de re-uso, hojas, papeles de distintos gramajes, óleos, tintas offset, espátulas, rastreros de goma, acrílico de 3 mm, punzón.
Acuarela	Pliegos de papel, acuarelas, pinceles, sanguina, recipiente para agua, godete, trapo, laca transparente.
Técnicas mixtas	Retazos de tela, hilos, óleos, pinceles, trapos, objetos que se pudiesen reutilizar, caucho de silicón y resina cristal, pigmentos para resina, polvo fotoluminiscente.

A continuación describo más detalladamente los procesos que llevé a cabo en algunas disciplinas para mi proyecto artístico:

Proceso de fabricación de marcos de resina		
Pasos	Tiempo estimado	Registro
1.- Búsqueda de material: Compra del caucho de silicón (se adquirió galones de 4 litros), litros de diluyente, catalizadores, pigmento para resina cristal, litros de resina cristal, polvo foto-luminiscente, base de madera y plastilina para escultor. <i>* Los materiales fueron adquiridos en “Poliformas” y “Florencia” (papelería).</i>	1 día.	
2.- Marcar en una base de madera las medidas que tendrá el marco que deseamos fabricar (largo, ancho y grosor), desde las medidas que hemos marcado colocamos 1.5 cm hacia fuera y 1.5 cm hacia dentro del marco.	25 minutos.	
3.- Amasar la plastilina. <i>*Se puede dejar la plastilina cortos periodos de tiempo expuestos al sol para hacerlos un tanto más blandos.</i>	Variado: Desde 30 minutos hasta 2 horas.	

4.- Colocar plastilina con un grosor de aproximadamente 5 mm en las medidas que se colocaron en la base de madera, distribuir uniformemente la plastilina y suavizar con los dedos para evitar texturas.	2 horas y ½.	
5.- Teniendo el contorno del marco de plastilina, sobreponer lo que será el modelo del marco que se quiere obtener. <i>*El marco modelo se puede realizar con plastilina o adquirir alguno ya hecho de otro material como madera o plástico.</i>	30 minutos.	
6.- Realizar un contorno externo e interno de plastilina que servirá como pared para sostener el caucho de silicón.	3 horas y ½.	
7.- En un recipiente con buena capacidad vertimos 1 litro de caucho de silicón, ½ litro de diluyente y revolvemos hasta hacer una mezcla homogénea. <i>*Llevar nuestros materiales y base a un lugar ventilado.</i>	45 minutos.	

8.- A esta mezcla agregamos nuestro catalizador para endurecer la preparación. A cada 100 grs. de preparación le corresponde 80 gotas de catalizador. Revolver uniformemente.	25 minutos.	
9.- Vertimos la mezcla realizada en nuestras paredes de plastilina, esperamos a observar si se forman burbujas y si aparecen deben retirarse.	30 minutos.	
10.- Dejamos reposar el material.	Cerca de 2-3 días dependiendo factores de clima.	
11.- Desprendemos el silicón de las paredes de plastilina y de la base, se obtiene un molde de caucho de silicón listo para verter el siguiente material.	1 hora.	
12.- Colocamos nuestro molde de silicón en la base de madera. Preparamos en un recipiente la cantidad de resina cristal que requiera la medida del marco, se coloca catalizador para resina y se revuelve	1 hora.	

vigorosamente. Al momento de verter la resina en el molde se pudo agregar algunos materiales para encapsular. <i>* Los materiales a encapsular dependerán de las características que posea la obra que se va a enmarcar.</i>		
13.- Se deja reposar el material.	2 – 3 días dependiendo condiciones de clima.	
14.- Desprendemos nuestro marco de resina cristal del molde de silicón. El marco está listo para usarse.	15 minutos.	

Proceso de elaboración de bastidores flexibles

Pasos	Tiempo estimado
1.- En una maderería se compran las tiras de madera con un grosor de 2 cm y un ancho de 5 cm, el largo de la tira es de aproximadamente 2.44 mts. Dicha madera puede pedirse de primera, segunda o tercera, esto quiere decir que es una tira nueva, o que es una tira que ya ha sido usada, o que tiene algunos desperfectos. De cualquier modo, se debe procurar pedir las tiras cepilladas (es un proceso para suavizar y dar forma a la madera).	2 horas.
2.- Se cortan las tiras de madera de acuerdo a la medida que deseamos los bastidores, se cortan 2 tiras grandes y dos pequeñas. Se realiza un corte de 45° en los extremos de cada tira.	45 minutos.
3.- Lijamos las tiras para dejarlas sin desperfectos.	20 minutos.
4.- Se coloca resistol para madera en los extremos de las tiras y se unen formando un rectángulo o cuadrado según sea el caso.	12 minutos.
5.- Al haber esperado un momento para el secado, se prosigue a tomar la engrapadora industrial y colocar por lo menos 2 grapas en cada unión que se ha realizado.	25 minutos

6.- Para reforzar se colocan 2 clavos de aproximadamente 2” ½ cuidando unir perfectamente las esquinas del bastidor.	20 minutos.
7.- Se coloca un poco de resanador para madera donde hemos colocado los clavos y lijamos para suavizar.	50 minutos
8.- Se extiende sobre una mesa la tela que hemos escogido, podría ser lino, algodón o lienzo preferentemente; posteriormente colocamos el rectángulo de madera que hemos formado encima del lienzo, procurando dejar que sobresalga la tela aproximadamente 10 cm de cada lado.	15 minutos.
13.- Con la engrapadora industrial se coloca una grapa en el centro de cada uno de los lados del bastidor, todas estas grapas se colocan por el reverso del bastidor, se procura sujetar correctamente la tela para ajustar la tensión, formando una cruz de tensión y ésta se irá engrosando a medida que se va engrapando hacia las esquinas del bastidor.	40 minutos.
14.- El remate de las esquinas se realiza con un pliegue similar al envoltorio de un regalo y se vuelve a engrapar para que no se suelte.	45 minutos
15.- Se obtiene un bastidor listo para imprimir.	

Proceso de elaboración de imprimatura creta

Pasos	Tiempo estimado
1.- Conseguir los siguientes materiales: cola de conejo, blanco de España, blanco de zinc o blanco de titanio, agua destilada.	3 horas.
2.- Dejar reposar por 24 horas 70 grs. de cola de conejo en 1 litro de agua destilada.	1 día.
3.- Calentar a baño maría la mezcla de la cola de conejo y agua destilada hasta diluirse. Se obtiene así la aguacola, separar $\frac{1}{4}$ de su totalidad en otro recipiente.	45 minutos.
4.- En el soporte o bastidor que se ha fabricado se aplica la primera mano de este $\frac{1}{4}$ de aguacola por ambas caras. Dejar secar.	30 minutos.
5.- En un recipiente colocar los 200 grs. de blanco de España con 100 grs. de blanco de zinc o blanco de titanio, lentamente ir agregando los 750 ml de aguacola, re volver cuidadosamente sin dejar grumos.	15 minutos
6.- A partir de aquí se aplica una segunda mano de la preparación al soporte o bastidor, posteriormente se aplica cerca 3 – 4 capas más, alternando la dirección de la brocha de manera vertical a horizontal. Dejar secar entre capa y capa.	1 día.

Proceso de elaboración de imprimatura media creta

Pasos	Tiempo estimado
1.- Esta imprimatura al ser preparada requiere que se aplique en el momento, no puede ser almacenada por más de 1 semana sin que pierda sus propiedades. Conseguir los siguientes materiales: cola de conejo, carbonato de calcio, blanco de zinc y aceite de linaza.	3 horas
2.- Se coloca en un recipiente de peltre 70 gramos de cola de conejo, se agrega 750 ml de agua destilada y se deja pasar 24 horas para que la cola de conejo se hinche.	24 horas.
3.- Poner a calentar en baño maría la cola de conejo hasta que quede disuelta, se debe revolver constantemente, es importante no dejar que la preparación hierva puesto que se perderían las propiedades de la cola.	30 minutos.
4.- A la aguacola se le agregan 250 gramos de carbonato de calcio y 250 gramos de blanco de zinc, resolver todo hasta obtener una mezcla homogénea.	25 minutos.
5.- Cuidadosamente ir agregando poco a poco 250 ml de aceite de linaza, procurar no batir la mezcla sino mediante una brocha hacer presión contra el recipiente de peltre, dejar la mezcla sin grumos y con una consistencia fluida.	30 minutos.

6.- Finalmente agregar poco a poco otros 250 ml de agua destilada. Se deja cuajar la preparación, en el momento que se desee usar se debe calentar a baño maría, revolver constantemente y no dejar hervir.	30 minutos.
7.- Al bastidor flexible que hemos realizado se aplica con brocha o rodillo de 3 a 4 manos de imprimatura, dejar secar entre capa y capa, se aplica de manera vertical y después horizontal y así sucesivamente.	1 día.

Proceso elaboración de litografías

Pasos	Tiempo estimado	Registro
1.- Tomar una piedra litográfica, si hay algún dibujo anterior se debe de retirar haciendo lo siguiente: * Granear la piedra (disminuir el grosor de la piedra), para que pueda ser dibujada de acuerdo a nuestro interés. * Para ello vertimos cuidadosamente agua sobre nuestra piedra. * Escarchamos “carborundo” (es carburo de silicio parecido a un polvo gris metálico), existen varios calibres pero se comienza con un grano 80 y se termina utilizando un grano 320, cuanto más grande es el número del grano más fino es el polvo. * Con un borriquete (que es una herramienta metálica muy pesada, de forma circular y mango vertical) se comienza a girar para devastar la piedra litográfica, se debe tener cuidado para no desnivelar la piedra o quebrarla de alguna manera, se debe ir colocando de poco en poco el agua y gradualmente ir cambiando el carborundo hasta desaparecer el dibujo anterior. * Dejar secar.	1 hora y 30 minutos.	

2.- Realizar un boceto previo. En una piedra litográfica dibujar nuestra imagen y a continuación realizar los mordientes siguientes:

1er. Mordiente:

- * Colocar talco, polvear y retirar el exceso de talco.
- * En un recipiente colocar 30 grs. de goma arábica y 100 cm cúbicos de agua.
- * Colocar goma arábica directa en las partes más grises del dibujo en la piedra litográfica.

40 minutos.

3.- En una probeta colocar 70 ml de goma + 6 gotas de ácido nítrico + 2 gotas de ácido fosfórico.

- * Verter a la totalidad de la piedra litográfica.
- * Dejar actuar 20 minutos.
- * Observar si la goma se abre o crea burbujas y donde se abra la goma volver a unir.

40 minutos.

4.- Retirar la goma con el rastrillo.

- * Secar con la toalla haciendo pequeños golpecitos.
- * Secar con un abanico.

20 minutos.

5.- Preparación del 2do. Mordiente: * Verter un chorrito de trementina sobre la piedra litográfica y con unos pañuelos retirar el dibujo. * Colocar un poco de tinta litográfica sobre la piedra y esparcirla completamente. * Retirar el exceso de tinta con un paño y un poco de agua.	25 minutos.	
6.- Colocar en un vidrio tinta y esparcirla con un rodillo. * Humedecer la piedra litográfica con una esponja con agua. * Con el rodillo se dan varias capas de tinta a la piedra litográfica. <i>*Entre capa y capa humectamos con la esponja, damos varias capas hasta que veamos el tono que queremos en el dibujo; entintar el rodillo en varias ocasiones.</i>	30 minutos.	
7.- Pasamos la esponja para retirar manchas. * Secar con el abanico. * Repetir el proceso del mordiente 1 (esta vez añadiendo 8 gotas de ácido nítrico en lugar de 6).	2 horas y 30 minutos.	

8.- Traspasar la piedra de la mesa al tórculo.

* Entintar el rodillo y dar 3 series de 4 -5 capas de tinta a la piedra litográfica, comenzar de manera vertical y después horizontal y así sucesivamente. En total habrán sido entre 12 y 15 capas.

Entre serie y serie humedecer la piedra con la esponja y agua.

* Colocar un pliego de papel revolución sobre la piedra ya entintada, encima colocar una “cama” (2 pliegos de papel revolución doblados por la mitad). Encima de estos colocar una tapa acrílica transparente.

* Verificar la entrada y salida de la piedra litográfica en el tórculo; verificar la presión en ambos lados del tórculo.

* Obtener una prueba de estado, girando el volante del tórculo de ida y de regreso, retirar cuidadosamente la tapa acrílica, la cama y despacio levantar el pliego de papel revolución.

Seguir estos pasos de pruebas de estado hasta obtener una buena impresión y proseguir a estampar en el “papel bueno”.

9.- Al momento de imprimir en un papel de calidad, se repiten los pasos siguientes:

* Entintar el rodillo, dar entre 4 -5 capas vertical y horizontal, en total habrían 12 – 15 capas de tinta.

2 horas.

Humedecer la piedra con la esponja entre serie y serie.

Si hubiera algún desperfecto en el que la esponja no pueda retirar alguna mancha de tinta, se puede colocar un poco de talco para que así no se transfiera la mancha al “papel bueno”.

* Tener el “papel bueno” ya cortado a la medida de la piedra litográfica, con otra esponja humedecerlo delicadamente de frente y detrás.

* Colocar el papel sobre la piedra, cubrirlo con la cama y con la tapa acrílica.

* Hacer presión con el tórculo y girar el volante ida y de regreso.

* Tomar las puntas inferiores del papel y suavemente ir desprendiendo de la piedra.

* Se repite este proceso para un aproximado de 5 – 7 impresiones en papel de calidad.

3 horas.

10.- Colocar las impresiones en el secador y dejarlas ventilarse aproximadamente 1 semana.

1 semana.

En compañía de la Mtra. Carmen Rodríguez y el Mtro. Ferney Shambo durante las sesiones de impresión litográfica.

Proceso de elaboración de colografía

Pasos	Tiempo estimado
1.- Elegir el tamaño de la matriz o base con que se trabajará, recolectar los materiales que se utilizarán como relieve y realizar un boceto acorde al tamaño de la matriz.	1 día.
2.- Utilizando resistol blanco se van fijando los elementos recolectados y damos forma al boceto, procurando que el relieve no sea más alto de 5 mm.	3 horas.
3.- Se dejan secar la matriz y los elementos.	1 día.
4.- En un recipiente se coloca laca piroxilina, se diluye con un poco de thinner, se toma una brocha y se da una delgada capa de la preparación a la matriz, una de frente y otra por detrás. Dejamos secar entre capa y capa.	30 minutos.
5.- En una mesa de vidrio se coloca la matriz y a un lado de ella se colocan las tintas, pinturas u óleos que se vayan a utilizar; también se debe tener a la mano un rastrero de goma, espátulas, aceite de linaza, maicena, trapo, pinceles, páginas amarillas, periódico, tela tul o parecida. <i>*El material utilizado para cada obra variará dependiendo de los resultados que se quieran obtener.</i>	30 minutos.

6.- Para este proyecto se decidió colocar un tanto de óleo y para rebajarla se utilizó un poco de aceite de linaza, con la espátula se revolvió hasta conseguir una consistencia media y este paso se repite con los colores que deseamos utilizar.	40 minutos.
7.- Con un pincel grueso tomamos un poco de la tinta y la esparcimos en la matriz haciendo movimientos circulares o realizando pequeños golpecitos, tomamos un poco de tinta de distinto color y lo colocamos en la matriz en los espacios en que realice un mejor contraste. El exceso de tinta se retira utilizando unas hojas de periódico frotando ligeramente contra la matriz.	18 minutos.
8.- Teniendo la matriz entintada se coloca en el tórculo para grabado, donde previamente se han colocado unos puntos para ser más exactos entre la matriz y el papel al momento de la impresión. Colamos el papel que hemos elegido para la impresión sobre la matriz y lo cubrimos con el fieltro. Nos aseguramos que la presión del tórculo sea la correcta y sea la misma en ambos lados.	10 minutos.
9.- Se gira el volante del tórculo y se va deslizando la matriz y al mismo tiempo se va estampando nuestra imagen.	3 minutos
10.- Levantamos el fieltro, posteriormente tomamos las dos puntas inferiores del papel que colocamos y levantamos suavemente hacia arriba, retiramos el papel completamente de la matriz y obtenemos nuestra impresión.	3 minutos.

Para este proyecto gestioné la búsqueda de un espacio expositivo, aproximadamente desde el mes de septiembre de 2017 y obtuve el lugar hasta diciembre del mismo año. La exposición se realizó en enero de 2018. En su momento, llevé a cabo durante una semana y media las siguientes acciones:

1.- A un número específico de espacios dirigidos a las artes en el Centro Histórico de Querétaro, las busqué para plantearles la propuesta artística y solicitar una fecha para presentar en una exposición los resultados de mi proyecto.

2.- Redacté una carta de petición dirigida a cada licenciado/a, coordinador/a, director/a, institución, centro cultural, galería y museo. (Anexo).

3.- Preparé un catálogo de obras con el fin de mostrar el desarrollo del proyecto, así como dejar en evidencia la calidad de dichas obras, en gran parte este punto fue determinante para que el responsable del lugar se sintiera atraído por la propuesta y otorgara un lugar en el recinto.

4.- Además presenté mi currículum artístico para formalizar la petición.

5.- Como documentos extra presenté copia de mi identificación del Instituto Nacional Electoral (INE), comprobante de domicilio, copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y los formatos propios de cada recinto (Anexo). Dichos documentos variaron dependiendo del lugar en que se solicite el espacio. Los documentos los presenté impresos así como en una memoria USB.

En base al ejercicio de la búsqueda del espacio expositivo, me percaté de la dificultad que tiene un artista para encontrar un lugar en el cual su obra sea aceptada y asimismo encontrar un lugar en el que el/la artista se logre sentir admitido/a, viendo más allá del hecho de solicitar “un espacio”, es confrontar qué tanto tus ideas y tu sentir son permitidas, o te encuentras con un rotundo vacío o rechazo que ciertamente te permite evaluar tu condición de artista en un sector específico de la sociedad.

Durante la búsqueda del espacio expositivo experimenté una cierta sensación de exclusión, debido a que una considerable cantidad de recintos les es indispensable que el artista cuente con una amplia trayectoria artística, para algunos otros es necesario que las obras presenten temas o calidades de acuerdo a sus parámetros, otros tantos definitivamente no dan lugar si es que el artista no está vinculado a algún partido político o programa gubernamental.

Entretanto la gestión de la exposición se anticipó otro tipo de requerimientos que harían de la muestra una completa experiencia tanto para mí como para el público que asistiese. En el mes en que se presentó la exposición al quedar poco tiempo para afinar detalles de las piezas, es que requerí de la ayuda de otras personas para poder llevar a cabo cuestiones de logística:

- 1.- Invitaciones y promoción / montaje de las piezas: solicité la ayuda del equipo de diseño del Museo de la Ciudad; así como la ayuda de familiares, amigos para la distribución de carteles, mientras tanto me encargué de distribuir las invitaciones individuales. Se distribuyó por todo el Centro Histórico, recintos culturales así como en la Facultad de Bellas Artes, UAQ.
- 2.- Marquetería y embalaje: requerí de la ayuda de Diego Romero para la realización de marcos de madera, diez marcos de caja veneciana especialmente para las pinturas, diecisiete marcos con marialuisa y vidrio para el resto de obras artísticas.
- 3.- Flete: contraté un servicio que transportarse las obras de mi domicilio al Museo, en esa ocasión me apoyaron familiares para el cargamento de las mismas, así como el costo del servicio.
- 4.- Registro fotográfico de la exposición: las fotografías fueron tomadas por el equipo del Periódico A.M Querétaro, así como la toma de algunas fotografías por parte de familiares y amigos.
- 5.- Palabras de inauguración / cédulas y texto de sala / mesa de canapés / música: requerí del apoyo de mis familiares para estas cuestiones.

DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y SABERES APLICADOS

Para este proyecto de creación apliqué los conocimientos que adquirí durante la licenciatura, la mayoría de los conocimientos los obtuve de todos mis maestros, pero retomé aquellos que me fueron proporcionados principalmente por: el Mtro. Raúl Reséndiz Bello y el Mtro. Alejandro Medina Durán:

Modelado con plastilina / moldes de caucho de silicón / vaciado en resina: Por medio de las enseñanzas que adquirí en las distintas etapas de las materias de escultura, es que puse en práctica estas habilidades en la elaboración de los primeros moldes de un marco de resina. El proceso como tal es modelar con las manos el objeto que se desee llevar a cabo. El modelado se refiere “al rendimiento de una figura en arcilla o cera u otro material maleable”. (Lewin, Diccionario Bilingüe de Términos de Arte, 2001).

Posteriormente de este modelado se realiza un molde de caucho de silicón donde finalmente se vierte el material de nuestra elección para obtener un objeto decorativo o utilitario. Los maestros con los que llevé estas prácticas durante la licenciatura fueron: José Luis Villanueva y Socorro López Salas. El vaciado por su parte consiste “en tomar un molde de yeso u otro material de cualquier modelo y, con este molde, fabricar copias del modelo” (M. López, 2004).

Fabricación de bastidores: En distintos momentos de la Licenciatura se requería que fuésemos capaces de realizar dos tipos de bastidores: bastidores rígidos (aquellos que están hechos a partir de madera) y los bastidores flexibles (hechos con tela o tela sobre madera), así también se reducía considerablemente la inversión monetaria en comparación a la compra de los bastidores en tiendas especializadas en arte.

Elaboración de herramientas y materiales: En la optativa que contiene el mismo nombre, llevé a cabo distintos procesos para obtener mis propios óleos, conocí diversas imprimaturas que los bastidores requieren antes de colocar el óleo o la pintura a usar, esta preparación sirve como barrera entre el soporte y la

capa pictórica, es adecuada para que no absorba la pintura que se le añada. Esta materia la cursé con el maestro Alejandro Medina Durán. Se le conoce como imprimatura “al velo o veladura fina de color que se aplica a una base como capa preliminar [...] su aplicación es líquida y se emplea con pincel, brocha, rodillo”. (Mayer, 1993).

Pintura al óleo: En la Licenciatura procuré llevar al menos una materia de pintura por semestre, incluso en algunas ocasiones llegué a tomar dos o tres materias referentes a la pintura y sus variantes, es decir, pintura al óleo, acrílico, acuarela, técnica mixta, gouache, temples, entre otras; por lo cual los saberes que he comprendido durante estos años son esenciales y los integré en el proyecto, dichos conceptos son:

Proporciones / canon: Regla de las proporciones de la figura humana conforme al tipo ideal aceptado por escultores egipcios y griegos. Estas proporciones cambiaron según las épocas y los artistas [...] por ejemplo se opinaba que la proporción de un hombre sería diez veces la medida del rostro. (M. López, 2004). Aunque para la realización de este proyecto se optó por una proporción de siete a ocho cabezas. Por otra parte la proporción se refiere a la relación armoniosa de las partes entre sí o con el todo. (MoMA).

Perspectiva: Representación de objetos tridimensionales y espaciales en un plano bidimensional [...] las ilusiones de volumen y espacio generalmente se crean mediante el uso de sistema de perspectiva lineal, basado en la observación de los objetos que parecen encogerse y ser líneas paralelas que convergen en un punto de fuga infinitamente distante a medida que retroceden en el espacio desde el espectador. (Institute of Art).

Barniz / barnicetas: Son mezclas transparentes que sirven para proteger las superficies de la corrosión atmosférica o del posible ataque de reactivos químicos. Los barnices, que unidos con pigmentos, secantes y

disolventes forman las pinturas, suelen ser mezclas de aceites naturales o polímeros sintéticos. (M. López, 2004).

Color: Se refiere a la cualidad de los objetos que les permite dejar pasar o reflejar ciertos rayos de luz y absorber otros, produciendo en la retina una sensación específica. (Lewin, Diccionario Bilingue de Términos de Arte, 2001). Son clasificados principalmente por ser primarios –azul, rojo y amarillo-; y colores secundarios, aquellos que resultan de la combinación de los colores primarios.

Línea: Es la marca continúa hecha en una superficie por un punto móvil [...] también puede estar implícito en el borde de una figura o forma; a menudo es un contorno o silueta. (Art Museum). Dicha línea puede dar como resultado a una forma, y ésta es la estructura de un objeto. (MoMA).

Mancha: Es la forma o condición en la que un objeto existe o aparece. (MoMA). A su vez, la unión de diversas manchas puede sugerir la aparición de una textura, que es la sensación real y visual de las superficies. (Institute of Art).

Contraste: Especial disposición de elementos opuestos en una obra para realzar sus características. Estas características pueden ser luz, color, volumen, forma, etc. (Lewin, Diccionario Bilingue de Términos de Arte, 2001).

Pigmento: Es cualquiera de las materias colorantes que se usan en la pintura. (M. López, 2004). La mezcla de los pigmentos da lugar a la utilización de una paleta, y esta por lo general se utiliza como una herramienta para preparar o mezclar los colores con los que se trabajará; el término se emplea para indicar una selección limitada de colores escogidos para un trabajo o técnica pictórica completa. (Mayer, 1993). Por otra parte se puede hablar de una veladura, cuando por medio de una capa de color semitransparente se utiliza para modificar el tono. (Lewin, Diccionario Bilingue de Términos de Arte, 2001).

Composición: Se refiere a la disposición de los elementos de una obra en apropiada proporción y relación entre ellos y con el conjunto. (Lewin, Diccionario Bilingue de Términos de Arte, 2001). Dicha composición se distribuye sobre los planos, que corresponden a una forma 2-D y por lo tanto tiene alto y ancho. (Institute of Art).

Escorzo: Es la representación según las reglas de la perspectiva, de un objeto, figura, etc., que se extiende en sentido perpendicular u oblicuo al plano del papel o lienzo, sobre el que se dibuja o pinta, creando una ilusión de profundidad y distancia. (Lewin, Diccionario Bilingue de Términos de Arte, 2001).

Temple: Es la pintura que utiliza un proceso donde cualquier medio líquido con el que pueda combinarse pigmentos para hacer pintura, se obtiene un producto diferente de los colores para fresco [...] más tarde se referiría a la aplicación de pinturas hechas con yema de huevo [...] y ha llegado a incluir técnicas de pintura que utilizan emulsiones. (Mayer, 1993).

Por otra parte, durante la movilidad académica que realicé a la Facultad de Artes ASAB, me permití comprender otra clase de conocimientos que son parte de las disciplinas de pintura, dibujo, grabado y un acercamiento a un círculo de mujeres. Dichos conocimientos también fueron puestos en práctica durante el desarrollo de mi proyecto artístico y determinaron una gran parte de las obras realizadas. A continuación se describen algunas de las características de cada taller:

Colografía: Perteneciente a la disciplina del grabado, esta técnica experimental me permitió realizar una matriz que a partir de diversos materiales que fui adicionando a la misma, formé pequeños relieves con texturas de toda índole, posteriormente los elementos los entinté y estampé. Se debe tener en cuenta que los materiales a utilizar sean resistentes a la humedad, a la fricción del entintado y a la presión del estampado. El resultado de cada una de las piezas podía variar dependiendo de la visión de cada artista; esta técnica me permitió utilizar diferentes tintas cada vez que obtuve una impresión. El término

colografía se refiere a la gráfica que utiliza el color como medio de experimentación, dicho término es propio del taller de grabado de la Facultad de Artes ASAB y el maestro que lo mencionó fue Miguel Ángel Alfaro. Anteriormente en la Licenciatura de la UAQ había aprendido conocimientos en las materias de huecograbado y grabado en relieve, ambas impartidas por el Mtro. Rafael Oswaldo Silva Mora. De tal manera que, al realizar la movilidad académica y con los conocimientos anteriores dados por mi universidad de origen me fue más fácil entender los procedimientos de la materia de colografía.

Dibujo: En la clase de Dibujo III - Anatomía Humana rescaté distintas herramientas para trabajar el dibujo, puesto que ésta materia no se dirigía únicamente al uso de lápiz o barra de carboncillo, trabajé las variantes de: dibujo con pluma vic, dibujo con pluma de ave, dibujo con plumillas recargables, dibujo con acuarela, dibujo con acrílico, dibujo con tinta china de colores, dibujo con colorantes. Encontré un especial agrado por el uso del carboncillo porque me permitió trabajar la figura del cuerpo humano a partir de la mancha, realizando borrados, barridos e insinuaciones de “la forma”. El maestro que impartió la clase fue Miguel Ángel Alfaro. Cada clase impartida fue distinta, en ocasiones había dos modelos trabajando en el mismo espacio.

Junto al Mtro. Miguel Ángel Alfaro, Docente de la Facultad de Artes ASAB.

Pintura aguada: Retomé las técnicas tradicionales de la acuarela y a partir de clases teóricas-prácticas trabajé las pinturas aguadas, la incorporación de la sanguina y diversos materiales que fueron diluidas con agua como un medio experimental en la obra plástica; durante las clases se hizo hincapié en trabajar “la forma” a partir de “la mancha” evitando trabajar con líneas, tratando de conseguir obras un tanto abstractas y fluidas, no tanto figurativas y rígidas. Esta materia contaba con un total de trece estudiantes.

La disciplina se ubica con las técnicas de acuarela, que es “una técnica pictórica que emplea colores transparentes diluidos en agua, sin añadir pigmento blanco, ya que este color se obtiene del papel”. (Lewin, Diccionario Bilingue de Términos de Arte, 2001).

El maestro con quien tomé la clase fue Fernando Guevara Pardo, quien también buscó traer a clase distintos recursos visuales como: libros, imágenes, videos, modelos, ejercicios y obras propias, para atraer la atención de los estudiantes y motivarlos a la práctica de la pintura aguada.

Junto al Mtro. Fernando Guevara Pardo y compañeros de la clase de pintura aguada.

Círculo de mujeres: Fue una clase teórica-práctica en el que estudié diversos aspectos relacionados con la mujer, entre estos: los ciclos femeninos, las sensaciones, ciclos de creatividad y sus manifestaciones, fuerzas femeninas y masculinas, y la aplicación de estos aspectos en ejemplos cotidianos, por ello fue muy necesario estudiar ésta clase que predominaba más en teoría, para reforzar algunos saberes y conocer las perspectivas de los compañeros que compartían visiones parecidas de la vida y posibles soluciones a problemas propios del ser humano; me sirvió de gran ayuda para reconocer habilidades y debilidades, reconocer actitudes positivas y negativas que utilicé en mis obras plásticas y que manejé como ejercicios en los diálogos – encuentros.

Entre las actividades y recursos visuales que se llevaron a cabo fueron: vendaje de ojos, reconocimiento de aromas, ejercicios corporales, meditaciones guiadas, danzas, ejercicios teatrales, dibujo, caminatas y meriendas.

El último ejercicio consistió en una charla general donde se compartieron pensamientos renovados y actos simbólicos, a los listones rojos que se llevaron consigo se le ataron un nudo por algún tipo de recuerdo del que quisieran desprenderse, se agradeció a la experiencia dada de tal recuerdo y se prosiguió a atar el siguiente nudo, al final los listones se arrojaron a una fogata desvaneciendo esos viejos lazos.

Integrantes del círculo de mujeres.

Litografía: Perteneciente a la disciplina de grabado, me permitió crear un proceso en el que reuní saberes de distintas áreas en una misma producción, es decir, puse en práctica los ejercicios del dibujo, experimentaciones de la barra litográfica que usé como una pintura aguada, tuve la posibilidad de incorporar sal para la creación de textura. Al momento de la impresión encontré algunas alternativas al papel para estampar las litografías, a partir de ello nació un gusto por el manejo de telas. Me fue necesario adquirir los conocimientos de esta disciplina porque me permitió interesarme por otros medios de expresión artística. La litografía consiste en:

Dibujar con un lápiz graso sobre una piedra calcárea de grano muy fino, el trazo se fija a la piedra mediante una solución de ácido nítrico, de forma que la tinta sólo se adhiere a esas partes y es rechazada por el resto de la superficie. (M. López, 2004).

La maestra encargada del taller de litografía fue Carmen Cecilia Rodríguez Rojas; la manera de trabajar en el taller fue por parejas, utilizando una piedra litográfica entre ambas personas, se tuvo que coordinar en tiempos ya que las impresiones y procedimientos litográficos se realizaban cuando ambos dibujos estuviesen trazados en la piedra; todos los miembros del grupo ayudaban a todas las parejas durante los procesos de impresión, es decir, unos entintaban, otros humedecían la piedra, otros manejaron el tórculo, otros humedecían el papel que se utilizaría en la impresión, cada semana todos cooperaron y todos imprimieron.

EXPOSICIÓN “RETRATOS DE UN VACÍO”

Fecha de exhibición: 19 de enero de 2018.

Lugar: Museo de la Ciudad, Querétaro.

Piezas expuestas: 28.

Una semana anterior a la fecha de exposición, llevé mis obras artísticas al Museo de la Ciudad para su montaje en las salas. El personal del Museo llevó a cabo el registro de las mismas.

Las obras se dispusieron en dos salas; en la primera, se colocaron trece obras que hicieron referencia al vacío con sensaciones negativas; mientras que en la segunda sala se colocaron quince obras que contenían imágenes referentes a sensaciones positivas.

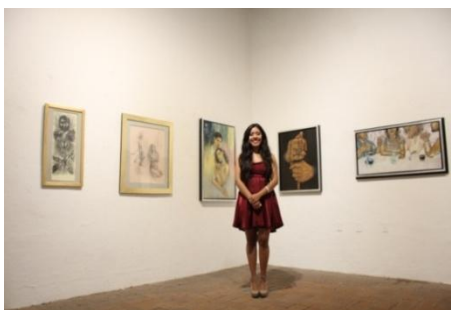
Mi familia me apoyó con la recepción de los invitados. Recibimos a distintas personas entre los nueve a setenta años.

Para las palabras de bienvenida me dispuse a hablar acerca de la experiencia de la movilidad, los cambios internos que favorecieron a mi persona, les comenté cómo fue el proceso de realización de las piezas, el proceso del taller y les invité a que aportasen sus comentarios en persona o en una libreta que llevé especialmente para ese día. Estos comentarios me sirvieron para asegurarme si todo el proyecto artístico aquí presentado fue comprensible para todos los que asistieron y si tuvo efectos reales en ellos.

El evento duró aproximadamente dos horas. Durante la exposición asistió personal del periódico A.M y contesté algunas entrevistas con el público que se interesó por mi trabajo.

Días posteriores a la inauguración varias personas se interesaron en conocer más de la obra y de mi persona, así que asistí en distintas ocasiones al Museo; originalmente la exposición tendría una semana de duración debido a que sería una exposición itinerante, pero fue bien recibida por parte de los visitantes y por este motivo se mantuvo otras cuatro semanas.

Procedencia / From

Celaya, Guanajuato

E-mail

brayunsav197@outlook.es

Comentarios / Comment

Una exposición impresionante, lina a pesar de su corta edad hace obras realmente increíbles y llenas de sentimientos sigue así y logrará ser una artista reconocida globalmente mi favorito fue "Recuerdos de mis dos tierras"
Felicidades!!

Comentarios / Comment

¡Felicidades! Es fresco y eso es bueno.
La juventud necesita inspiración y el adulto recordar lo bueno, lo bello y puro.
¡Saludos!

Comentarios / Comment

El cicada de "Creando nuevos mundos" es mi nuevo héroe, realmente admiro el arte que hizo y lo impresionante que es de imaginar tanto con solo ver su cuadro, felicidades

Comentarios / Comment

Me gustaría saber qué hubo detrás de esta colección como principio y motivo; me parece una exposición muy emotiva y humana, transparente en sus expresiones (desde la técnica, las formas y composiciones y colores). "Me hace sentir acompañada en un momento de soledad."

Procedencia / From

Morelos, México

E-mail

mahr1794@gmail.com

Comentarios / Comment

Me encantaron por completo, una exposición muy interesante, admirable y motivadora. Las técnicas son muy buenas y el trabajo limpio. Excelente! y felicitaciones!

Comentarios relacionados a la exposición "Retratos de un vacío".

Comentarios / Comment

Lina, muchas felicidades por este paso tan grande que acabas de dar; muchos de tus trabajos dejan ver la emoción de tus experiencias, y como artista, eso es el mayor logro al que se puede llegar: lograr transmitir emociones. Te deseo mucho éxito y espero podamos vernos pronto ♥

Procedencia / From San Luis Potosí.

E-mail

n_n.182@hotmail.com

Comentarios / Comment

Qué bonitas obras; se siente la esencia de cada una de ellas. Mucho éxito, espero volver a ver una exposición tuya. ☺

Orgullosa de ser colombiana...

Hermosas obras, dignas de ser representante de nuestro país. Un abrazo.

Comentarios / Comment

Me gusta mucho tu exposición, es muy emotiva, llena de color y ningún cuadro se parece; lleno de gusto poder admirar una obra así. Muchas Felicidades y gracias por esto!

Gracias por todo! Fue una exposición grandiosa, lo sentimientos que expresaste a través de las pinturas fueron geniales, fue un muy buen trabajo. Llenaste mi alma con diferentes sentimientos. Gracias. ☺

Procedencia / From

Toluca, Méx.

E-mail

lauramendoza.ame@gmail.com

Comentarios / Comment

Me gustó muchísimo todo! Realmente tus emociones van variando al ver cada cuadro. Fue muy bonito apreciar todo esto, los colores, las formas, los títulos.

Comentarios relacionados a la exposición "Retratos de un vacío".

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CREATIVO

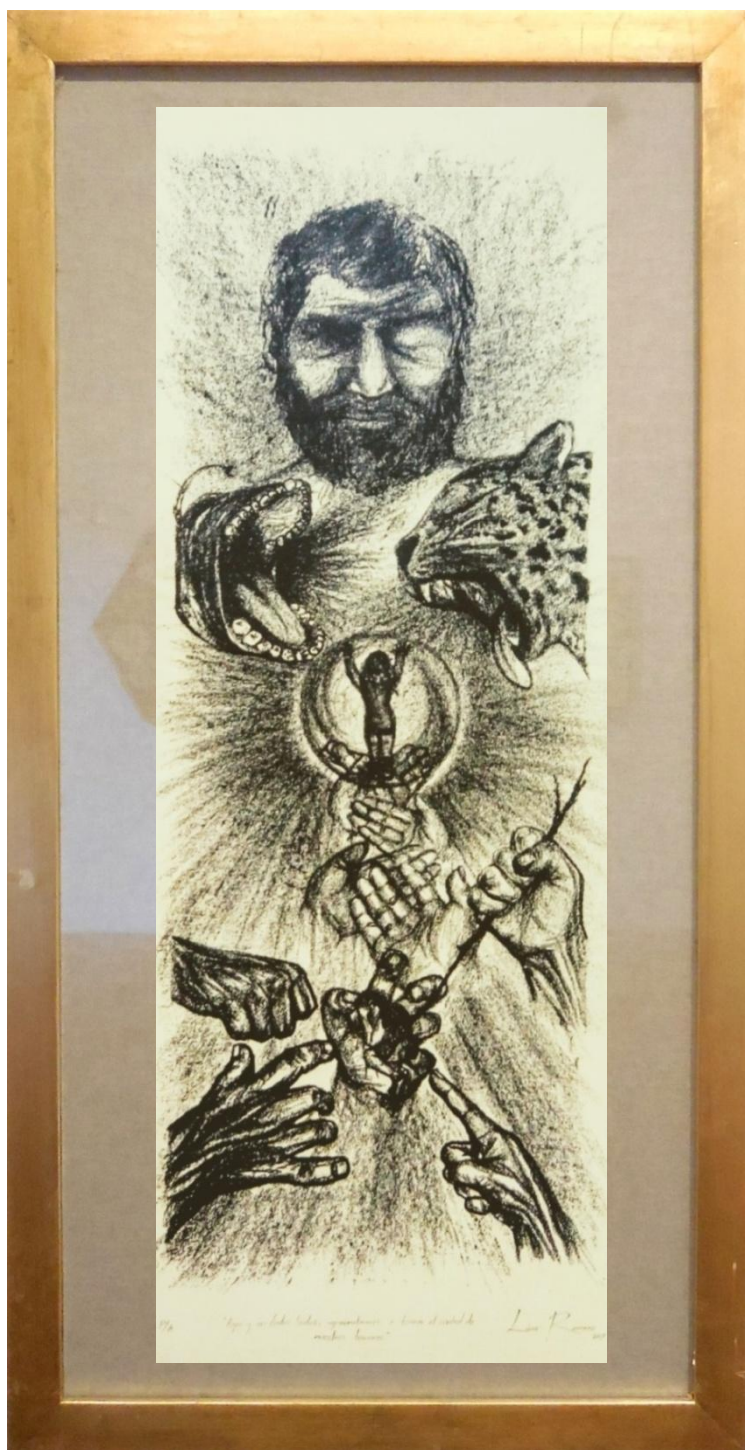
En este apartado describiré el proceso de construcción de cada una de las veintiocho obras artísticas que realicé a partir de mi experiencia con la movilidad académica, con el proceso de documentación y constituyen las reflexiones que concluí junto con el círculo de mujeres en el extranjero, así como con los participantes de los diálogos – encuentros de mi taller.

La manera en que presento cada pieza comienza por la ilustración de la obra terminada junto con su respectiva cédula.

Posteriormente se divide en tres segmentos: la composición, que describe la colocación de los elementos respecto del soporte que utilicé, también algunos materiales con los que trabajé; la fundamentación, incluye algunos elementos que obtuve de la documentación adicionando las reflexiones realizadas con los grupos; y la explicitación, refiere a las cuestiones de mis experiencias en relación a la obra.

Algunos de estos apartados los acompaño con un registro fotográfico del proceso de las obras y algunos de ellos incorporan elementos que me sirvieron de inspiración para la realización de las mismas.

Más adelante me permití incluir un apartado que llamé transición emotiva, porque consideré importante comprender un segmento que mostrara la sensación que me acompañó al realizar cada pieza, pues no siempre se mantiene la misma carga emocional en una serie pictórico – gráfica.

**“AQUÍ Y EN TODOS LADOS APRENDAMOS A
TOMAR EL CONTROL DE NUESTROS TEMORES”**

Litografía sobre papel tiziano

82 x 37 cm

(Obra 1)

Composición

Primeramente realicé la imagen sobre un papel con dextrina, recurrí a la barra litográfica para crear los elementos. La composición vertical me ayudó junto a las formas de las manos para dar la sensación de profundidad, ya que busqué que las manos formasen una especie de escalera.

En cuanto a las formas anatómicas, llevé a cabo diferentes estudios para obtener distintos escorzos y jugar un poco con las perspectivas.

El punto focal de la imagen se dirige al centro, pues es el punto de acción donde se dirige la mirada y donde los elementos se reúnen.

Posteriormente llevé al taller de litografía este papel con la imagen plasmada y lo coloqué sobre una piedra litográfica, de cara contra la misma, después apliqué thinner por la parte posterior, aproximadamente unas dos a tres capas bastante húmedas. Se colocaron algunos pliegos de papel sobre la piedra, se protegió con una lámina de acrílico y se pasó por el tórculo con la finalidad de transferir la imagen a la piedra. Realicé el procedimiento que requiere una impresión litográfica descrita en el apartado anterior.

La ejecución de la obra la llevé a cabo durante una semana y media dentro del apartaestudio donde vivía; ya que en ese momento había adquirido una varicela. La maestra del taller de litografía Carmen Rodríguez, hizo el favor de prestarme una barra litográfica y me obsequió un trozo de papel con dextrina que ella misma aplicó, de esta manera fue posible que llevara a cabo esta obra litográfica; las líneas, marcas y demás figuras trazadas con la barra litográfica no podían borrarse, y había que tener cuidado de no estar manchando con los dedos o dejando rastros de grasa en el papel porque la dextrina podría caerse y no realizar su función; dicha función consistía en la transferencia de la imagen realizada a una piedra litográfica, como una especie de tatuaje.

El resultado fue una imagen más texturizada, económica y más cómoda en su ejecución. Debido a que la piedra litográfica prestada en el taller se utilizaba por parejas, en este caso se resolvió utilizar el formato alargado de la piedra para la creación de esta imagen. La impresión litográfica se realizó con tinta negra para dar el efecto dramático a la imagen y se utilizó un papel en tono amarillo grisáceo para resolver el contraste, de haber sido en papel blanco no hubiese provocado la misma sensación, la “angustia”.

Fundamentación

La imagen que presento es la de dos jóvenes: una en la parte inferior, cuyas manos y observaciones de los demás parecen perjudicarla y dañarla hasta hacerla sentir atrapada; por otra parte, se encuentra la joven en la parte superior que ha caminado a través de estas manos o personas y que no ha sido inquietada, sino al contrario, se enfrenta a sus temores, en este caso quise representar la naturaleza humana con dos animales y la figura de un hombre. Es así como represento algunos de mis temores: la figura del pez originario de las profundidades del mar, es como el temor de profundizar demasiado en mis pensamientos; el jaguar es como la agresividad que no sobrellevo ver en otras especies y seres humanos; y finalmente el hombre, quien con sus acciones puede contener tanta amabilidad como malicia. La joven parece estar encerrada en una burbuja y así es como represento la delicada coraza que las personas llevan consigo mismas.

Las imágenes que trabajé con esta obra corresponden a la primera reflexión realizada con el círculo de mujeres, acerca de no permitir que los temores sean los que controlen el flujo de nuestra vida; el temor es distinto para cada persona: hay quienes sufren de un temor al no poder hablar o expresarse con otros; existen quienes tienen miedo de acercarse físicamente a otros, mirarlos a los ojos, abrazarlos, dar un beso; otros tienen miedo de arriesgarse, al fracaso o a quedarse solos; existen un sinnúmero de temores que influyen considerablemente en nuestra toma de decisiones, el punto en cuestión es ¿hasta qué punto permitimos o toleramos que los temores nos controlen?

Explicitación

Realicé esta pieza durante el mes de marzo de 2017. En este periodo me encontraba con una sensación de oscilación en la que mis estados de ánimo variaban entre la alegría y un poco de tristeza; a dos meses de estancia en Colombia comenzaba a experimentar una fuerte sensación de duda con mi persona, con mi quehacer artístico y con las personas que me rodeaban, llegando a creer de una manera errónea que los demás eran responsables de mi fortaleza.

A raíz de esto, mi cuerpo comenzó a sentir abatimiento parecido a un resfriado, comencé a percatarme de unas pequeñas ampollas en mi rostro y cuello, con tal impresión inmediatamente fui al médico y me indicó que había adquirido varicela. Posterior a la visita me advirtió que no podría asistir a la universidad alrededor de dos semanas, y fue el tiempo suficiente para comprender que no era una enfermedad física sino propiamente un debilitamiento de mi espíritu.

Durante esas dos semanas, ocupé mi mente en pensamientos más conscientes, traté de identificar los dolores y temores más íntimos que había cargado durante mi vida y que se habían hecho presentes durante mi estancia en otro país.

Al regreso a la universidad fui con más osadía, pues quería salir de ese estado inseguro y eventualmente negativo. Con esta primera experiencia es que surgió la idea de la sensación del “vacío”, no como algo que necesita ser “llenado” para sentirse pleno, sino como una “posibilidad” de observar la diferencia entre un hecho que posee dos perspectivas: la primera, esta sensación negativa como dificultad u obstáculo; o la segunda, este lado positivo que te obliga y acompaña a crecer interiormente, como un proceso de superación de los propios entorpecimientos.

Transición emotiva

Inicialmente comencé trazando la pieza sintiendo un poco de angustia, preocupación y desequilibrio; eventualmente fui experimentando sensatez y reflexión; al término del proceso de impresión me sentí más segura y confiada.

“CUERPO Y CORAZÓN”

Mixta sobre papel tiziano

90 x 75 cm

(Obra 2)

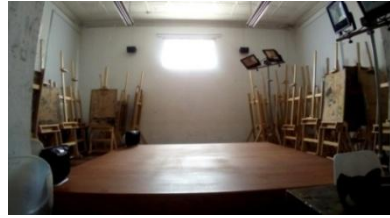
Composición

La concepción de la pieza la desarrollé a medida que tomaba algunas clases de dibujo de anatomía humana. Se trabajó con modelo para proporcionar distintas siluetas, seguí trabajando en los escorzos, procurando obtener distintas poses hasta finalmente elegir algunas figuras que se relacionasen de acuerdo a una lectura que realizaría posteriormente.

El formato es vertical debido a la posición de los cuerpos, es decir, que si los cuerpos los hubiese colocado de manera horizontal el formato pudo haber sido horizontal, pero como ambas siluetas se encuentran verticalmente opté por una composición de la misma forma; la escena es central debido a que ambos personajes mantienen el mismo punto de atención.

Decidí utilizar carboncillo, pues fue mi material predilecto durante las clases de anatomía, debido a su versatilidad en cuanto a su función al realizar manchas, desvanecidos, líneas, siluetas.

Las proporciones femeninas por su parte corresponden de seis a siete cabezas; los contornos femeninos simulan a dos mujeres de unos veintiséis a treinta años.

Fundamentación

Con el grupo de círculo de mujeres se llevó a cabo una lectura al libro *Mujeres que corren con los lobos* de la Dra. Clarissa Pinkola Estés, donde se concibieron dos preguntas: ¿qué imagen de poder y autoridad tenemos sobre nosotras mismas? Y ¿qué es poner límites?

Al realizar un diálogo con otras mujeres se contestó a las preguntas planteadas, coincidiendo algunas, en que la imagen de poder y autoridad se refleja en actitudes masculinas que fueron adoptadas al visualizar a otras figuras masculinas es decir, un padre, hermano, amigo, pareja, etc.

Estas actitudes se fueron convirtiendo en habilidades o costumbres como: el ser fuerte, decidida, muy competitiva, no exponer tanto los sentimientos, fortaleciendo el carácter, todo ello formó parte de la infancia y adolescencia de algunas mujeres, por tanto siendo ahora adultas estas actitudes las ayudaron a ser personas emocionalmente resistentes o hasta cierto punto duras; pero por otra parte habían logrado mantener actitudes femeninas propias de la mujer, lo que equivalía a no encontrar la forma de ser sutil, cariñosa, amable, ni la manera de enseñar que los demás se relacionasen. La reflexión en esta pieza fue recordar las energías femeninas que había perdido cada una en algún periodo de su vida y reincorporar esta energía en virtud de una mejor actitud consigo misma.

Explicitación

En cuanto a la pieza decidí utilizar un papel de tono rosado por ser un color que conecta e identifica con lo femenino. La hoja de oro la plasmé simbólicamente para representar pequeñas líneas a manera de rupturas, como el arte del Kintsugi o la belleza de las cicatrices, cuya filosofía permite la práctica de la reparación de las fracturas, cuyos cortes y restauraciones forman parte de la historia del objeto; es así como estas cicatrices forman parte del pensamiento y heridas emocionales que anteriormente poseía y que no van a desaparecer, estas cicatrices forman parte de mi esencia y mi valor fortalecido.

Esta pieza la realicé durante el mes de mayo de 2017. Transcurridos dos meses desde el momento en que se comencé a concretar la sensación del vacío, realicé esta pieza con la intención de identificar dos siluetas femeninas, cuyo semblante reflejara dos expresiones totalmente distintas; la primera silueta aparece mayormente disuelta, borrosa, el cuerpo en una pose de petición; mientras que la segunda silueta aparece amorosamente abrazándose, sin pedir nada, se encuentra en un momento consigo misma. Personalmente considero que este punto significó la transformación en la percepción de mi pensamiento femenino.

Transición emotiva

Comencé a realizar la silueta borrosa sintiendome un poco distante del resto de las personas que me rodeaban, pero cuando comencé a realizar la segunda silueta, me sentía una mujer más despierta, cariñosa y completa.

“A VECES RECORDAR ES SENTIRSE EN CASA”

Pintura aguada sobre papel watercolour

63 x 90 cm

(Obra 3)

Composición

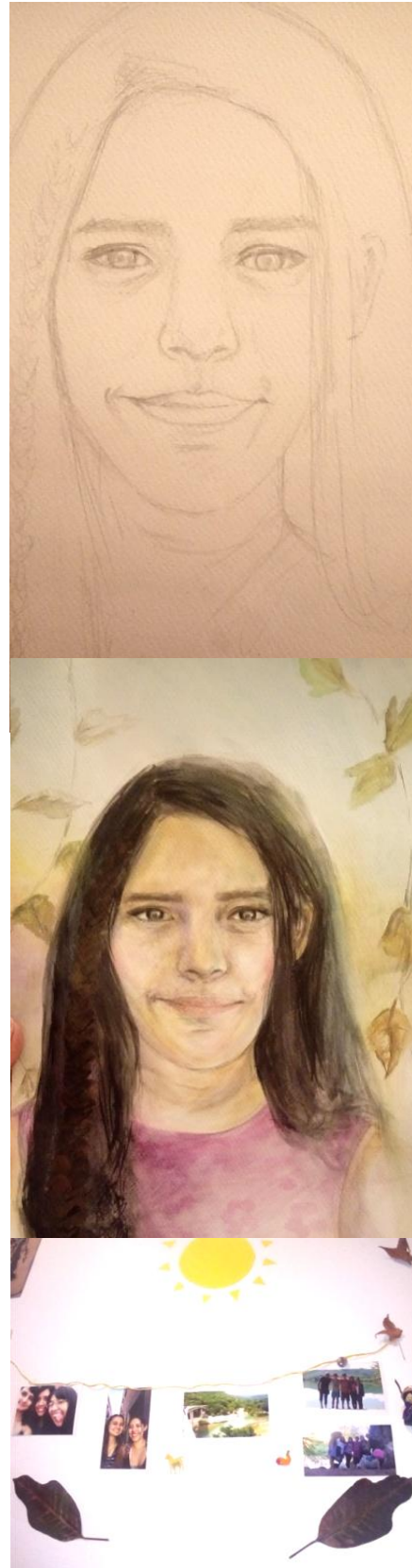
Utilicé como materiales: la acuarela, sanguina, un poco de óleo y aceite de linaza. Esta pieza comenzó por un ejercicio que realicé en la clase de pintura aguada, donde tenía que realizar un autorretrato.

Al finalizar el semestre decidí volver a ejecutar un autorretrato pero colocando aquellos elementos que hicieron de mi estancia algo más agradable.

El formato es horizontal mientras que la composición es central. Se compone de dos planos: por una parte, el rostro y el muñeco se encuentran en primer plano, esto quiere decir que se encuentran más cerca al ojo del observador; por su parte las fotografías, hojas y planta se ubican en un segundo plano.

Por lo general recorro a utilizar distintas tonalidades suaves de color rosa, amarillo, verde. En esta ocasión se hicieron presentes pero además añadí el café y negro en tonalides fuertes para dar algunos contrastes con el resto de la pieza.

Por otra parte coloqué unas líneas de color rojo y verde para simbolizar los tonos de la bandera mexicana que contornean al muñeco que se tiene en manos.

Con el óleo y un poco de pigmento metálico – plata cubrí con una ligera capa a todos los elementos para dar un efecto de destellos, pues al menos en mi sentir, *los recuerdos* son de igual manera unos destellos que aparecen al cerrar los ojos y visualizar un momento.

Fundamentación

Anteriormente había mencionado una guía personal con los aspectos aprendidos durante el curso, que son cinco puntos principales: amar intensamente, realizar todo aquello que nos gusta hacer, cuidar todo aquello que amas, disfrutar y aprender todo lo que se pueda.

De acuerdo a esa guía es que realicé la lectura al cuento llamado *Piel de foca, piel del alma*, cuyo propósito es el *retorno al hogar*, es decir, retornar a la consciencia de uno mismo, el valor y la utilidad del alma, prestar atención a los ciclos, la creación de un santuario natural, libre, que es el equivalente a un hogar en el cual sentirse protegido.

Es un lugar interior, es el tiempo en que uno se sintió entero, el hogar es un estado de ánimo continuado o una sensación que nos permite experimentar sentimientos de: asombro, visión, paz, liberación de las preocupaciones, de las exigencias, etc.

Dicho estado de ánimo se alcanza a través de: la música, el arte, el bosque, la espuma del mar, el amanecer, la soledad, o a partir de una sensación o cosa que revitalice el equilibrio. Eso es el hogar. Hacer suyo un rincón del mundo, tangible o intangible.

Explicitación

Esta pieza la realicé en el mes de mayo de 2017, durante ese mes procuré seguir atendiendo a los consejos y propuestas realizadas en el círculo de mujeres al que asistí aproximadamente cuatro meses.

Descubriendo a la obra, es necesario decir, que este hogar lo encontré al dirigir los pensamientos a la experiencia de *recordar*, cerrar los ojos hacía más sencillo el recordar rostros, momentos, lugares, tiempos; percibir instantes cálidos, alegres, motivadores que lograban enaltecer mi sentir.

Por supuesto coloqué en la obra aquello que suelo situar en mi espacio íntimo, como las fotografías en las que aparezco a lado de mis amigos, lugares que hemos visitado; hojas que he recolectado de cada nuevo sitio que conozco; un muñeco para recordar un detalle y la raíz de dónde provengo; una planta es esencial, pues lo considero la extensión de una persona, ya que en ocasiones podemos percibir el cuidado personal y salud emocional de un individuo por cómo cuida su jardín, lo arregla o engrandece.

Esto me hizo reflexionar en la frase del poema *Y uno aprende*, “Y uno aprende, a plantar su propio jardín y decorar su propia alma, en lugar de esperar a que alguien le traiga flores”. (Lecturas de aprendizaje, 2014).

Transición emotiva

Durante la realización de la pieza disfruté de una sensación de tranquilidad, de familiaridad y cariño.

“NO NECESITAS SUERTE, NECESITAS MOVERTE”

Litografía en placa de aluminio sobre papel watercolour

61 x 58 cm

(Obra 4)

Composición

Realicé un boceto en una hoja de papel y posteriormente lo coloqué en una placa de metal. La pieza formó parte de una experimentación en el taller de grabado, utilizando una placa de aluminio como matriz de la imagen.

La utilización de sal para la formación de la textura en la parte inferior y el uso de tusch que a manera de una pintura aguada permitía realizar junto a un pincel y agua la incorporación de la imagen u otro tipo de texturas.

La pieza es de formato vertical, cuya composición es central.

Primeramente necesité conseguir la placa, realizar un bisel por el borde de la misma y pulir la placa en su totalidad suavemente con diferentes lijas hasta conseguir un acabado suavizado y brillante, además tenía que tener cuidado de no tocar constantemente la placa con los dedos por la grasa y suciedad que pudiese dejar en ella.

Al incorporar las imágenes en la placa de aluminio, coloqué sobre una tarja una solución de nueve partes de agua, una parte de ácido clorhídrico y una quinta parte de clorato potásico, pues esta solución es el *mordiente* que cumple la función de excavar en el metal el dibujo que se hizo sobre la misma, podría estar sumergida unos cuantos segundos hasta unos pocos minutos dependiendo del resultado que se quería obtener.

Fundamentación

Durante los diálogos realizados en el círculo de mujeres se presentaron en ocasiones algunas preguntas que se enfocaron a la valorización de la vida, para esta obra se retomaron tres de esas preguntas: ¿Qué nos motiva a crear? ¿Qué nos entusiasma y apasiona? ¿Qué nos enamora, nos da fuerza, energía, amor?

Precisamente esta pieza realizada, responde a la pregunta y presenta lo que me motiva a crear en un presente y en un futuro, pues el poder compartir con los demás alguna idea, experiencia o formación plástica, que genere alguna conexión, aprendizaje o bienestar intelectual, es asimismo lo que entusiasma y apasiona, el relacionarse con personas que contengan un agrado por la búsqueda del aprendizaje y el desarrollo de las habilidades.

Durante el tiempo que estuve en el extranjero observé que son los niños quienes son más propensos a la apertura de experiencias, a desarrollar una amistad, a creer y crecer con el arte. Y el hecho de que otros crean en el arte es probablemente lo que me da un plus de fuerza y energía para valorar mi quehacer artístico, mis propósitos.

Explicitación

Es una impresión de grabado en metal que realicé en el mes de junio de 2017. Unas de las maneras más efectivas de brindar nuestro apoyo, compromiso, o atribuirle valor a lo que hacemos, es compartiendo lo que conocemos, ofreciendo una instrucción y aprendiendo asimismo de aquellos que participan en la acción. Ofrecer la *creatividad* a otros es una oportunidad de crecimiento tanto para el que la recibe como para el que la brinda. Las oportunidades se buscan continuamente y no aparecen para quienes sólo esperan. La imagen alude a una representación del conocimiento que se transfiere de una madre a una hija, de una profesora a su alumna, o la experiencia de una persona mayor a una menor.

Transición emotiva

La pieza fue realizada con un total entusiasmo y alegría.

“LE IMPULSABA A CREER”

Litografía sobre papel sulfatado

95 x 72 cm

(Obra 5)

Composición

Esta pieza se realizó directamente sobre una piedra litográfica, el procedimiento fue el mismo que las demás piezas litográficas. Primeramente necesité granear la piedra, apliqué el polvo de carborundo y agua, y con un borriquete se realizaron movimientos circulares sobre la piedra hasta retirar el dibujo. Se enjuagaba con agua y se retiraba el exceso, teniendo la piedra lista y seca se comenzó por realizar el dibujo. Hice un boceto previo en papel y en la piedra sustituí unos elementos por otros, debido a que quise agregar una imagen femenina que tuviese relación con los elementos de la luna, el oso y la niña. Posteriormente se realizó el procedimiento litográfico que se explica en el apartado anterior.

En esta ocasión utilicé la piedra en un formato vertical de composición central. Recurrí a utilizar tusch diluido en agua para formar una textura de fondo. Al tiempo en que el tusch seguía fresco agregué pequeñas concentraciones de sal para realizar una textura de tipo granulado.

Los personajes fueron realizados con un lápiz litográfico, realizando pequeñas líneas para formar el pelaje del oso; también se utilizó las líneas para formar el volumen de la mujer, la niña y la luna. Mientras que con la barra litográfica se realizaron pequeños barridos para crear el libro.

Opté por utilizar un papel sulfatado debido a su color dorado brillante, pues el color dorado se asemeja a las cualidades del aprendizaje y la felicidad. Dicho papel sulfatado a diferencia de los papeles compuestos de algodón, tiene la ventaja de que el color quede muy bien fijado a la superficie, ya que es un papel liso y no poroso no presenta huecos de color como los que se encuentran en un papel texturizado.

Fundamentación

Es una impresión litográfica que realicé durante el mes de junio de 2017. Esta obra presenta la reflexión ejecutada a partir de la lectura al capítulo *El despertar*, se identificó al *tiempo* como una línea que ha ido renovando la *conciencia* en la mujer; ésta ha comenzado por ser un primate, una cavernícola, sacerdotisa, niña, joven, señora o espíritu. “Lo que tienen en común es que se encuentran emparentadas unas a otras como una especie de hermandad”. (Gray, 2011).

En dicha hermandad se busca transmitir el conocimiento femenino, principalmente la identificación de la energía femenina. Durante la lectura se abordan distintas deidades, vírgenes y reinas que representan una clase de poder energético con la que una mujer pueda reconocerse.

Entre las características principales que poseen la mayoría de estas representaciones se encuentran:

- 1.- La capacidad de crear relaciones estructuradas y comunidades.
- 2.- Expresar la relación que existe entre la humanidad y la naturaleza.
- 3.- El disfrute de la sexualidad del cuerpo.
- 4.- Fabricación de utensilios.
- 5.- Energía para: la inspiración, claridad mental y la organización.
- 6.- Compromiso con los demás y con sus causas.
- 7.- Fortaleza, seguridad y armonía. Tener la absoluta certeza de ser capaz de nutrir y dar sustento a los demás.

8.- Las energías normalmente están encausadas hacia la profecía, la magia, el arte y el amor.

Por otra parte, la imagen del oso sugiere un fuerte aspecto femenino, de nutrición y protección, pues:

[...] la simbología del oso incluye la introspección, la curación, la soledad, la sabiduría, el cambio, la comunicación con el Espíritu, la muerte y renacimiento, la transformación, los viajes astrales, y es una criatura de los sueños, los chamanes y los místicos. (Sams J. C., 2014).

Explicitación

Es así como en esta obra plaso medio rostro de una mujer, ésta sostiene un libro con el propósito de representar a una mujer que hace fluir la *intención* de uno a otro, un libro es la razón por la que todas las mujeres son sacerdotisas.

Se habla también de cuatro figuras femeninas, es decir, la doncella, la madre, la bruja y la hechicera. Se representa una luna creciente, dentro del texto simbolizaría a una doncella o esta parte energética de la mujer. La niña representa la energía lineal, junto a la mujer mayor que representa una energía cíclica.

Por otra parte también se habla acerca de los *animales de la luna*, para esta obra se recurrió a la imagen del oso, pues este “representa uno de los grandes animales chamánicos y está fuertemente vinculado a la luna, se relaciona con las enseñanzas de la sabiduría de la Luna”. (Gray, 2011).

Transición emotiva

En la realización de esta pieza mantuve una sensación de cercanía a otras mujeres pues me sentía muy bien cuando estab rodeada de varias mujeres que expresaban sus energías de una manera tan clara.

“DEBÍA TRATARSE DE UN PODER MÁGICO”

Litografía sobre papel sax europea

88 x 39 cm

(Obra 6)

Composición

Realicé un boceto previo para distribuir los elementos dentro de una composición vertical.

En base a los elementos, la acción principal reside en el gesto de la chica al tomar a la tortuga en sus manos, formando un pequeño triángulo entre los elementos. El triángulo por su parte “ha sido el símbolo de equilibrio entre las fuerzas que sostienen la realidad tridimensional o tres reinos: reino animal, reino vegetal y reino mineral”. (Llinares, 2008)

Recurrí a la utilización del lápiz litográfico para realizar las flores, animales y la chica, por su parte el agua representada en la imagen se compone de una pequeñísima parte de barra litográfica diluida en agua.

La mayoría de los elementos mantienen formas curvas debido a que se asocian a las energías femeninas, a diferencia de las formas rectas propias de las energías masculinas.

Posterior a la impresión y algunos meses después de haber regresado a México, intervine la pieza con acuarela, utilizando nuevamente una gama de tonos rosas, amarillos y verdes.

Concluí la pieza al intervenir la tortuga con hilo verde. El gesto de coser y/o bordar ha significado a lo largo del tiempo una forma de dejar registro de una energía espiritual, una memoria ancestral, una forma de curar las estrías emocionales y generar un vínculo con otras tejedoras de historias. (Tschudi, 2017).

Fundamentación

La impresión litográfica la realicé durante el mes de marzo de 2017, posteriormente la intervine en el mes de octubre de 2017. Retomando el aprendizaje adquirido acerca del poder energético, los ciclos y la simbología con los *animales de la luna*, se identifica en esta obra una escena que ubica a una mujer tomando a una tortuga con sus manos, con un gesto tranquilo, amigable y amoroso. A su alrededor se encuentran otros animales que les observan, se acercan y abrazan. Este gesto significaría que la mujer ha encontrado su espíritu o retomado su camino emocional de manera saludable. También se identifica el agua como claridad de pensamiento; un pequeño barco como trayecto; y flores como un distintivo de la feminidad.

La simbología de la tortuga se ha considerado como “fertilidad, como un símbolo de estabilidad y equilibrio, apoyo, protección y muy cercano a lo femenino”. Es una guía en la intuición y conciencia. “Es símbolo de la maternidad y la creación”. (Simbolismo de la tortuga, 2015).

Si se valora el poder de la tierra, de las aguas de la tierra y la magia de los cielos, la tortuga simboliza energía de la tierra como magia de lo místico. “Usar la energía de la Tortuga puede ayudar a lograr un verdadero equilibrio en la vida y con el espíritu”. (Sams J. C., 2014).

Explicitación

Esta obra representa a una mujer que ha alcanzado a desarrollar su creatividad y una verdadera naturaleza, pues gracias a ella expresa su conciencia, crea a partir de sus necesidades y sentimientos, celebra la alegría de vivir y el placer que le proporciona su cuerpo, expresa las relaciones entre su propio ser y los mundos por los que se mueve.

Para despertar las energías creativas, se debe ser más consciente del cuerpo y las *sensaciones*, caminar descalza en la naturaleza intensifica la percepción con el medio que le rodea.

“La creatividad también se expresa con las manos, [...] pues contiene en sí mismas una energía curativa tanto para el que la recibe como para el que la brinda” (Gray, 2011). Se transmite energía a partir de lo que se realiza con las manos o alguna parte del cuerpo, se puede pintar, cocinar, tejer, bailar, etcétera.

Observé constantemente a las personas tanto en Colombia como en México y aquellas que mostraban una mayor alegría por la vida, brindaban amistad y amabilidad a otros, con sus entornos, sus trabajos, se rodeaban de animales como: aves, gatos, perros; incluso se acercaban niños, jóvenes y adultos, parecían poseer una energía que emanaban en sus acciones; en cambio, las personas que no mostraban gratitud hacia las cosas, aquellas que ejercían presión, eran groseros o generaban problemas, claramente no se acercaban a ellos ni personas ni animales y su energía se sentía nula.

Decidí intervenir la obra con acuarela para brindar de color a la misma y cosí con hilo la tortuga para terminar de cargar con energía esta pieza.

Transición emotiva

La creación de esta obra mantuvo un sentimiento de amor, cariño y amabilidad.

"CREANDO NUEVOS MUNDOS"

Litografía mixta sobre papel basic

76 x 61 cm

(Obra 7)

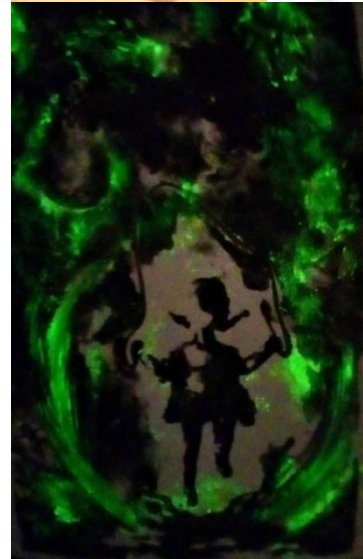
Composición

Realicé un boceto previo con carboncillo y posteriormente lo llevé a cabo en litografía, se añadieron elementos como los planetas y el espacio, un barco y avión de papel, un colibrí y hasta un pequeño extraterrestre.

El formato es vertical mientras que la composición es central. Como textura se añadió el tusch diluido con agua y las concentraciones de sal para formar la apariencia de espacio. Por otra parte también se colocó el tusch con más cantidad de pigmento que de agua y se colocó con un pincel tal como si fuera acuarela.

Con la barra litográfica se dieron sombras a los planetas, se dibujo la cuerda y anillo que rodea a la niña.

La mayor parte de los elementos poseen líneas curvas porque se encuentra relacionado a las energías femeninas; pero un punto en particular es la formación del anillo como una especie de círculo, dicha figura geométrica alude a la relación íntima entre el hombre y el universo, “se puede decir que el círculo simboliza una imagen del mundo [...] así como las fases del tiempo, el tiempo circular, con sus etapas y el retorno”; alude a la unidad, “pues su significado se encuentra en la perfección [...] la pertenencia a un todo como una figura completa, es la figura que se cierra sobre sí misma y lo contiene todo, en este sentido es lo infinito espacial y la eternidad temporal; tiene elementos como el punto, el todo y la nada”. (Olaso Delgado, 2016).

También es símbolo de protección, es por ello que se le atribuye varias propiedades mágicas.

Teniendo las figuras y texturas puestas sobre la piedra litográfica realicé el procedimiento para la impresión que ya se ha mencionado en apartados anteriores. La intervención sucedió estando de regreso en México; recurrí a realizar una mezcla de resina con polvo fotoluminiscente, se añadieron unas gotas de catalizador, apliqué una delgada capa con un pincel, esperé a que secara y apliqué una segunda capa de la mezcla. De esta manera fue posible que la pieza absorbiera luminosidad proveniente del sol o de la luz que emiten los focos.

Fundamentación

La obra representa la búsqueda por la creatividad, al igual que un niño se podría comenzar por relajar un poco, jugar o saltar, estar en constante movimiento. Salir a buscar lugares dónde sentirse inspirado o quedarse en el mismo sitio cambiando *algo* de lo que siempre hacemos rutina.

Crear significa mirar el mundo de modo creativo... se emplea creatividad para salir del caos, encontrar soluciones a los problemas, forjar relaciones a través de la comunicación y el amor, descubrir el humor y la risa, incrementar el conocimiento y la enseñanza, reconocer la belleza y la claridad interior, desarrollar sentimientos de empatía y comprensión. “[...] la imaginación como fantasía, constituye el modelo de nuestros propósitos y de nuestros anhelos en la vida práctica”. (Zuleta, 1980).

Explicitación

La pieza litográfica la ejecuté durante el mes de abril de 2017, posteriormente la intervine en el mes de octubre de 2017. La intención de esta obra es un recordatorio de que siempre se debe buscar la creatividad, ya sea en el trabajo, en la universidad, en la labor artística, en nuestras relaciones, con nuestras habilidades; requiere de constante entusiasmo para realizar nuevos procesos, mejores intenciones, mayor empeño, el resultado será la liberación de nuestras dificultades.

Realizar distintos procesos conlleva a nuevos resultados, otorga de sentido a nuestras acciones, contiene la esencia de una idea en un momento. Si somos seres creativos internamente, seguramente seremos creativos externamente. Recordar el poder que teníamos de niños para imaginar diferentes escenas o situaciones puede ayudarnos de adultos a detenernos a observar distintas perspectivas de una misma realidad.

La obra fue intervenida con resina y polvo fotoluminiscente para hacer que la obra brillase en la oscuridad; externamente para seguir reflejando el espacio, los planetas, estrellas, la inocencia; internamente representa esa luz interior que debería estar inmersa en cada uno de nosotros, las ideas ya están dentro de nuestra mente e imaginación sólo es cuestión de visualizarnos con ellas.

Transición emotiva

La carga emocional que disfruté durante la creación de esta pieza fue parecida a la alegría y la inocencia de descubrir algo en las texturas.

“SÓLO SENTIR, SÓLO DAR”

Mixta sobre papel sulfatado

50 x 37 cm

(Obra 8)

Composición

Esta Impresión de grabado a punta seca la realicé durante el mes de junio de 2017, posteriormente la intervine durante el mes de noviembre de 2017. Esta pieza es la mezcla primeramente de un grabado en punta seca sobre acrílico, después se realizó la estampación sobre el papel sulfatado, subsiguientemente lo pinté con óleo y agregué un pequeño pedazo de textil.

Los bocetos por lo general suelo realizarlos de una sola ocasión y esta no fue la excepción, ya que al terminar el boceto, busqué comprar una lámina de acrílico sobre la cual trabajar, así también conseguí un buril, punzón o un elemento con el que se pudiese rayar la lámina; por la parte trasera coloqué el dibujo y sobre la parte delantera realicé líneas que dieran forma al boceto ya realizado.

El proceso de grabado en punta seca requiere menos tiempo que el proceso de litografía o grabado en metal. Ya que se encuentra la pieza rayada en su totalidad, se comienza por impregnarla de tinta offset, dando algunas capas con el rodillo. El papel que se utilizó fue también sulfatado pero en un color blanco perla, al igual que el papel dorado recibía muy bien la tinta y la humedad del agua sin desbaratarse o sin adelgazar el papel.

Posterior a la llegada a México intervine la pieza con óleo, por su parte no necesito de aceite de linaza ni de ningún otro aditamento, se añadió un fragmento de textil que me recordaba mucho a las prendas que usa una amiga y su hija.

Fundamentación

Esta fuerza para *dar* es la expresión de un alma que parece brillar a través de su corazón, sus ojos y sus manos. “El pato enseña a ponerse en contacto con sus emociones más profundas a fin de llegar a un estado más tranquilo. Está orientado a la familia y a disfrutar de la compañía. (Sams J. C., 2014).

Explicitación

Esta pieza es un homenaje a una de mis más allegadas amigas. La niña representada en la obra es su hija, quien es el vivo retrato de su madre. Mi amiga es una persona altamente espiritual, una mujer genuinamente honesta y una madre que considero transmite el significado de amor de muchas maneras. Mediante juegos, visitas a lugares, danzas, cariños, cuentos, es que ha transmitido la mejor parte de ella a su hija y claramente observo que busca construir su belleza interna, le muestra posibilidades, sueños y de alguna u otra forma va modelando su carácter sin intentar imponer algo negativo. Por ello fue tan importante reflexionar acerca de las aportaciones que realizamos a otros, sin importar la edad, si uno brinda calidez a los demás seguramente es lo que recibiremos, pero si sólo brindamos carencias es probable que recibamos lo mismo. Cualquier acto humano es un reflejo en cadena de la misma humanidad; por eso si queremos rodearnos con personas bondadosas, amables, generosas y felices, debemos ofrecer lo mejor de nosotros en cualquier oportunidad, para quizá algún día ser un reflejo para los demás.

Por otra parte también se encuentra representada *Pato*, quien fue por un considerable tiempo la mascota de mi amiga. Una vez la encontró herida y la llevó a su casa, la curó, la cuidó y permaneció a su lado; lo que me hizo reflexionar acerca de la ayuda que podemos ofrecer a los demás, ya sean personas o animales, considero que es uno de los más hermosos gestos que puede gozar el ser humano.

Transición emotiva

La carga emocional plasmada en esta pieza fue únicamente amor.

“¿A DÓNDE VAMOS AHORA?”

Colografía sobre pape basic

57 x 68 cm

(Obra 9)

Composición

Es una colografía que realicé durante el mes de junio de 2017, posteriormente la intervine en noviembre de 2017. Para la realización de esta pieza requerí de la búsqueda de distintos elementos que pudiesen servir para la elaboración de la matriz.

Durante un día libre, decidí salir a caminar y recorrer distintos espacios de Bogotá, recolectando flores, hojas, ramas y pequeñas piedras; llevé algún tiempo recolectar estos elementos ya que la zona centro en que se vivió estaba muy urbanizada y aquello que es más natural se encontraba a bastantes calles.

Como llovía regularmente estos elementos estaban bastante húmedos y la matriz requería que estuviesen secos, ya que si se colocaban húmedos al realizar alguna impresión podrían despegarse, aplastarse o quedar inservibles. Mientras los elementos perdían humedad, comencé a realizar la matriz con un pedazo de cartón rígido, las nubes se formaron a partir de cantidades de resistol blanco y papel tipo servilleta; se colocó una cantidad de azúcar para simular tierra; posteriormente se fueron colocando las hojas y ramas de tal manera que figurasen un área natural o un bosque.

Los elementos ya instalados en la matriz no tenían que sobrepasar los tres milímetros de grosor. Se colocaron aproximadamente dos capas de laca piroxilina por ambos lados con una brocha, se dejó secar entre capa y capa.

En una mesa de vidrio se colocaron los elementos con los que se entintaría la matriz, entre ellos estaban: óleos, estopa, rastreros de goma, tintas offset, pinceles.

Para esta obra se tomó una cantidad considerable de óleo sin adelgazar y se distribuyó por donde se quería dicho color, y así se aplicaban distintos tonos.

Posteriormente se retiraba el excedente con la estopa y se llevaba al tórculo, donde se medía la presión, se colocaba el papel sobre la matriz y se giraba el tórculo, el resultado es una obra con suficiente textura. La colografía permite la experimentación del color en múltiples variantes.

Fundamentación

Predomina el color amarillo porque “es un color asociado a la amabilidad, al optimismo y a la iluminación”. Se eligió utilizar el color amarillo junto a los colores naranja y rojo porque “se asocia a lo divertido, es amable al lado del color azul y rosa”. (Heller, 2004).

Explicitación

La obra presenta a una mujer junto a un niño que lleva en sus brazos flores, se representó una escena que íntimamente considero feliz, pues hay un agrado por la naturaleza, el salir a caminar, contemplar el cielo y estar rodeada de nuestros seres amados.

Transición emotiva

La sensación puesta obre esta pieza corresponde a un sentimiento de tranquilidad y agrado por los espacios libres y naturales.

“SI PUDIÉSEMOS VOLAR”

Colografía sobre papel basic

60 x 75 cm

(Obra 10)

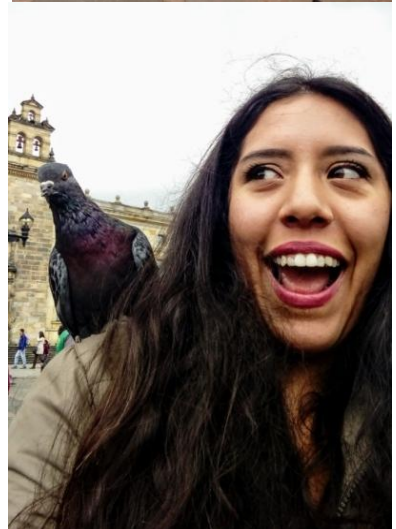
Composición

Esta colografía fue realizada durante el mes de junio de 2017, posteriormente la intervine durante el mes de noviembre de 2017.

Para esta pieza me fue necesario buscar los siguientes elementos para la elaboración de la matriz: cartón de distintos gramajes, gesso, resistol blanco e hilo.

Comencé por colocar gesso para dar forma a la paloma de la parte inferior izquierda, se tallaron sus plumas con un punzón; la paloma de la parte superior derecha se formó a partir de la distribución de pequeños óvalos de papel superpuestos unos a otros; el suelo se realizó aplicando resistol blanco, simulando parte del piso de la Plaza Simón Bolívar; los personajes fueron realizados con hilo para comenzar a definir el boceto.

La matriz de esta obra requirió de dos capas de laca piroxilina por ambos lados. Con un pincel grueso fui agregando óleo, las primeras pruebas de color resultaron muy claros y sin contraste entre ellos, lo que requirió de unas seis pruebas de color más, hasta dar como resultado esta pieza con tonos amarillos, rojos, verdes y morados; posteriormente realicé el contraste aplicando una mezcla de tintas offset de tono rojo y negro para que al momento de la impresión contrastase en tonos cafés.

Fundamentación

En la paleta de color se recurrió a cuatro colores: el naranja, amarillo, verde y marrón. En la psicología de color “la unión de estos cuatro colores se asocia a lo aromático y la utilización del marrón presenta un efecto acogedor cuando se le coloca junto a colores alegres y luminosos”. (Heller, 2004).

En la obra recurrí a la imagen de la paloma porque su simbología indica:

[...] la paz y el amor, entendimiento de la apacibilidad, espíritu mensajero, es comunicante entre dos mundo [...] cuando exhortas el poder de un animal, estás pidiendo ser envuelto en armonía completa con la fortaleza de la esencia de esa criatura. Adquirir comprensión de estos hermanos y hermanas es un proceso de curación, y debe ser abordado con humildad e intuición. (Sams J. C., 2014).

Explicitación

Meses después se retomó esta pieza para ser intervenida principalmente en los personajes, se definieron los rostros, el cuerpo y la ropa utilizando óleo; para las sombras debajo de sus pies así como para las dos aves, recurrí a utilizar gis pastel, fijé con laca transparente, posteriormente utilicé un shimmer powder de tono rosado y pequeños destellos sobre las aves para dar un efecto mágico hacia un momento único. Esta obra representa uno de los instantes que con más cariño recuerdo de Bogotá, pues especialmente los domingos solía salir a caminar y recorrer las calles del centro y justamente en la Plaza Simón Bolívar se ubican cientos de aves. Los días más soleados solían atraer muchas más aves y más gente, quienes ofrecían maíz a las mismas, revoloteaban hacia todos lados y sólo en ocasiones se juntaban y realizaban una especie de recorrido circular que era realmente agradable a la vista. Estas aves no tenían miedo de acercarse a las personas, comer de su mano o subirse incluso a sus cabezas.

Transición emotiva

Una fuerte sensación de bienestar emocional y alegría quise plasmar en esta obra.

“LO QUE LA IMPULSA”

Mixta sobre papel watercolour

92 x 72 cm

(Obra 11)

Composición

Esta pieza posee un formato vertical, la perspectiva que se manejó es con un punto de vista inferior. La paleta de color que se utilizó se encuentra en los tonos amarillos, verdes y azules, se recurrió a utilizar el tono negro en la figura humana para realizar un contraste con la totalidad de la escena. “La combinación del color verde en adición al amarillo y azul provee una sensación de esperanza, añadiendo a esta mezcla el tono blanco da como resultado una cualidad espiritual de descanso”. (Heller, 2004).

Se realizó un boceto previo para la elección de los colores y la posición del cuerpo, después opté por plasmar una sola figura humana y utilizar una tinta suave que tuviese como medio el agua.

La acuarela fue realizada en Colombia y de regreso a México fue intervenida con otros pigmentos naturales en los mismos tonos; se añadieron pequeñas conchas que fueron el recuerdo de la visita a la Isla de San Andrés y las playas de Cartagena.

Fundamentación

El poder animal que en esta pieza se exhibe confluye con los peces en la escena, al respecto de esto, la energía de estos animales proveen “armonía, belleza como camuflaje, paz y la habilidad para moverse”. (Sams J. C., 2014).

En cuanto aquello que motivó el realizar un viaje a la playa, se encuentra una plática que se tuvo durante el círculo de mujeres en esa ocasión se dialogó sobre todo aquello que los seres humanos solemos reprimir, los impulsos más deseados, y aquello que hemos dejado esperar para “después”.

Para enfrentar esas sensaciones de vacío que se ubican entre las acciones de suprimir, retener, hasta eliminar nuestros deseos es que cada una tuvo que ubicar un deseo que se tuviese desde hace bastante tiempo, delimitar el tiempo en que se pudiese realizar la actividad, la mayoría eligió realizar su actividad dentro de seis meses y por supuesto llevarla a cabo. Entre las actividades que se habían dejado de hacer y que requerían prestar atención se encontraban: interesarse por los demás, buscar a la familia (abuelos, tíos, primos), aprender algo, hacer el amor, participar con compañeros de clase, viajar, abrir un negocio, hablar más, cuidar la salud.

Explicitación

La realización de esta pieza se concibió desde la sensación que brindó el poder visitar el mar, las playas y lagunas de Colombia. Fue la segunda oportunidad que tuve para poder observar las olas y percibir la agradable sensación de tranquilidad que brinda el ampliar la mirada al atardecer o sumergirse entre aguas cristalinas.

“Lo que la impulsa”, es una referencia a aquella actividad que nos mueve, conmueve, nos hace sentir vivos, aquella donde se renuevan los pensamientos y el estado anímico. Es un recordatorio acerca de mantener una motivación que favorezca la fluidez del cuerpo, la mente y el espíritu. No necesariamente se tiene que realizar una visita al mar, basta con realizar la actividad favorita que se tenga con la mejor disposición posible.

Transición emotiva

Una sensación de calma, tranquilidad y alegría es con lo que realicé esta pieza.

“ES SÓLO UN MOMENTO”

Carboncillo sobre papel sulfatado

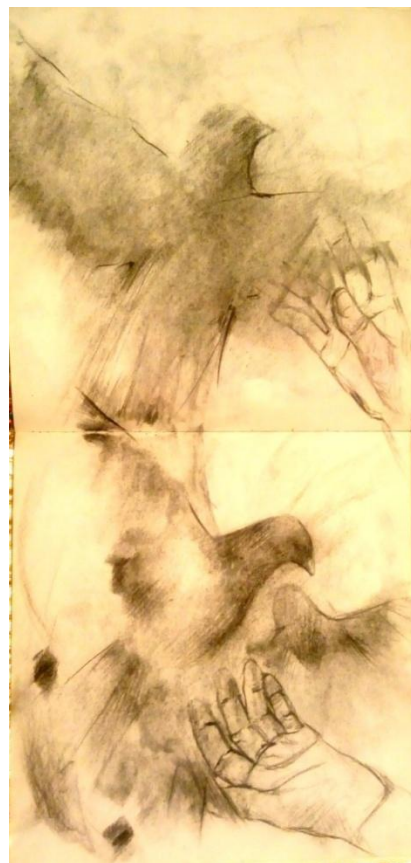
123 x 75 cm

(Obra 12)

Composición

Opté por emplear un papel sulfatado, pues da la sensación de parecer plata. El papel sulfatado sirvió para realizar este dibujo en carboncillo, al igual que con las tintas offset este papel mostró buenas cualidades para manejar la barra de carboncillo. El dibujo se realizó en aproximadamente tres sesiones.

Se eligió el formato vertical y una composición con una línea diagonal. El material empleado fue únicamente carboncillo, realicé un boceto previo sin cambios, y posteriormente lo pasé al papel sulfatado. En la mayoría de las piezas se eligieron tonos grises o negros por el contraste que brinda con el fondo o con los elementos que se presentan. Al terminar el dibujo se aplicaron dos capas protectoras de laca transparente, para fijar el carboncillo al papel.

Fundamentación

El color plata mantiene correspondencia con lo femenino y su relación como elemento de la luna. Al igual que la luna, la plata se vincula a la noche y a sus fuerzas mágicas. “El color plateado es veloz y dinámico, es moderno junto al color negro”. (Heller, 2004).

Las aves vuelen a tomar escena en la obra por el gusto por las mismas, porque era frecuente ir a verlas, alimentarlas, observarles volar y me daba mucho gusto se acercaran a mí con tanta naturalidad que ya me sentía una con ellos.

Lo que me recordó la simbología que se daba en la lectura *los animales de la luna* que ya se ha comentado en una obra anterior, en la lectura menciona algunas de las características que la paloma puede poseer y que la mujer suele acoger como suyas: la feminidad, suavidad, amor, sexualidad, espiritualidad, sabiduría, paz. Da origen a la vida y al amor.

Y eso es lo que me hizo pensar que en ese momento ya me encontraba más vinculada con mis emociones, más segura de lo que pensaba y de lo que expresaba; quizá por eso noté que distintas especies se acercaban a mí, las personas llegaban a dialogar más conmigo y se sentían más a gusto al contar sus intimidades, los días ya eran más soleados que antes.

Explicitación

Este carboncillo lo realicé durante el mes de junio de 2017. Durante ese mes ya estaba concluyendo satisfactoriamente las clases en la universidad; el gusto por la anatomía prosiguió aunque ya no se estuviera en un aula; por tal incitación busqué continuar con los ejercicios. Antes de realizar la movilidad contaba con un déficit en cuanto a los escorzos y la captura del movimiento del cuerpo, las manos en particular eran una de las partes del cuerpo que más trabajo me costaba realizar y durante la movilidad traté de mejorar ese aspecto. Considero que ese el motivo por el cual las manos son una de las representaciones más recurrentes en esta serie.

Transición emotiva

En esta obra quise reflejar un sentimiento de amistad y cariño.

“SUS PRESENCIAS ERAN COMO UN RAYO DE SOL”

Carboncillo sobre papel tiziano

90 x 75 cm

(Obra 13)

Composición

Este carboncillo fue realizado durante los meses de julio – septiembre de 2017. Los retratos los realicé en aproximadamente diez sesiones. El formato utilizado fue vertical y mantiene una composición central.

Recurrí a la barra de carboncillo por la afinidad con el material y por el contraste que genera con el papel amarillo.

La paleta de color utilizada se enfoca únicamente en el tono amarillo y el color negro. El color negro significa prudencia, sabiduría y constancia frente a la adversidad. Por su parte el color amarillo corresponde a “la sabiduría y al buen consejo”. (Parodi Gastañeta, 2002).

Fundamentación

Decidí colocar los retratos a manera de círculo, debido que esta figura geométrica contiene múltiples interpretaciones, el significado para esta obra representa la *unidad, la fuerza, lo eterno*.

La unidad, porque todos ellos forman parte de un grupo que difícilmente puede desvincularse y al igual que mis amigos que añoraba ver estando en Colombia, en este momento las personas representadas en esta pieza son aquellas que añoro ver también ahora que resido en México.

La fuerza, es porque al recordarlos me brindan una especie de poder que me motiva a querer volver a realizar una estancia en otra parte del mundo, porque las cosas que aprendí de cada uno de ellos son aplicables a distintas facetas de mi vida actualmente.

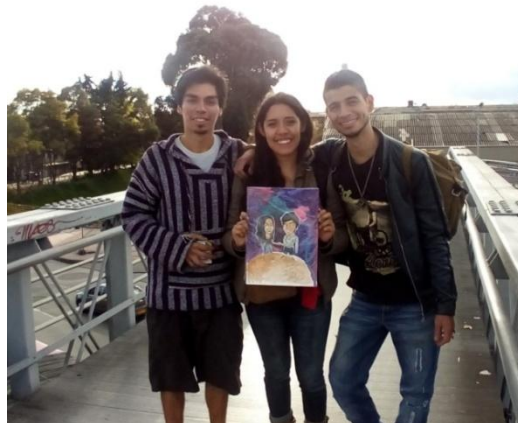
Lo eterno, porque espiritualmente los llevo conmigo y los vínculos formados continuarán con el tiempo.

Explicitación

Esta obra se comenzó a realizar en Bogotá y se concluyó estando de regreso en México. Los retratos que se representan corresponden a las personas con las que mantuve una mayor relación de amistad y que aún se conserva, algunas otras corresponden a personas que ofrecieron verdaderamente algún consejo de aprendizaje y otras personas que marcaron de alguna forma la experiencia de este viaje.

Haciendo una mención especial a Mauricio, amigo y compañero en las clases de pintura aguada y litografía, quien me otorgó una bella amistad y compartía toda clase de ideas; tal fue la confianza que se construyó durante el semestre, que realizamos un viaje a Bucaramanga para conocer a gran parte de su familia.

Geraldin Jiménez, Angie Claros y Judy Cifuentes, fueron tres amigas y compañeras en la clase de círculo de mujeres, de ellas aprendí la importancia de dar valor a lo que se piensa, a lo que se siente y a lo que se expresa. Con ellas compartí distintos momentos que me dejaron sorprendida con sus diálogos y sus pensamientos tan marcados en cuanto a reflexiones acerca de la vida, de las relaciones y energías.

Por otra parte le agradezco a la maestra Carmen Rodríguez, por su paciencia en cuanto a las clases de litografía y el haber brindado la confianza para que pudiese seguir trabajando en el taller horas extra a las señaladas en la clase; después de concluir el semestre se llevó una buena comunicación con ella y realizó la invitación para conocer Zipaquirá.

Al maestro Miguel Ángel Alfaro, le agradezco la oportunidad de poder estudiar su clase de Dibujo III – Anatomía, donde se pudo volver a instruir en cuanto a conocimientos de proporciones, escorzos y más que nada al hacer hincapié en lo bueno que es la experimentación con el dibujo; también brindó la oportunidad de asistir a algunas clases del taller de colografía y del taller de grabado para conocer los procesos que se realizan en la Facultad de Artes ASAB.

Al maestro Fernando Guevara, le agradezco la alegría con que me recibía en cada clase, por frecuentemente preguntarme cómo estaba, preguntarme cosas de mi país y en general por hacerme sentir bienvenida en la universidad y su país. Al finalizar el semestre me regaló uno de sus grabados que él había realizado cuando era estudiante, como un recordatorio especial.

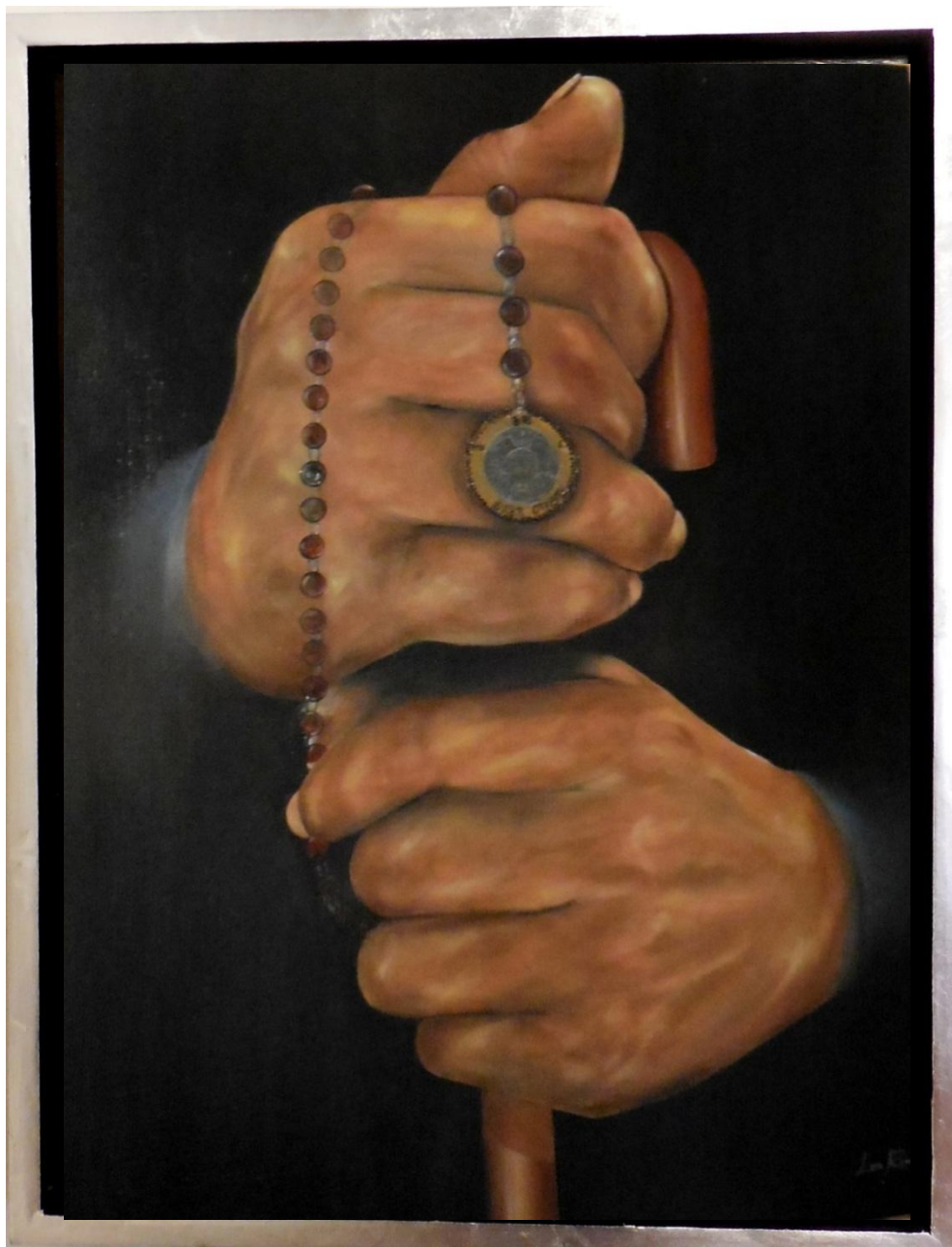

A la Sra. Clara Inés Acevedo, le agradezco su amabilidad durante toda mi estancia; al comienzo ella fue la encargada de arrendarme el lugar donde me alojaría, con el tiempo tuve la oportunidad de conocer a sus hijos, tuvo la paciencia para mostrar muchos lugares donde conseguir la despesa y los artículos que necesitaba para la escuela sin siquiera pedírselo, me señaló lugares a los que podía asistir y otros lados donde lo mejor era no entrar, más adelante me preguntaba cómo me estaba yendo en la universidad, era lo más parecido a una figura familiar; incluso en mi último día en Bogotá, fue ella quien me acompañó al Aeropuerto.

Transición emotiva

Un sinfín de emociones se encuentra en esta pieza, pero todas son positivas.

“CUANDO LO UNICO QUE QUEDA ES LA ESPERANZA”

Óleo sobre madera de pino

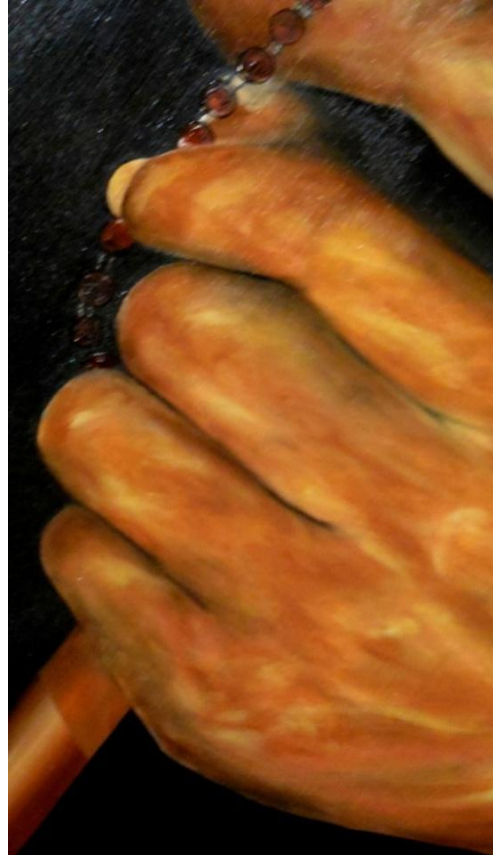
80 x 60 cm

(Obra 14)

Composición

Esta pieza es de formato rectangular, cuya composición es central, dividida en dos rectángulos menores donde se construyeron dos puños respectivamente. La pintura se realizó sobre un soporte de madera, se imprimó con creta y se dio color con pintura al óleo, al finalizar se colocaron unas ligeras capas de veladura color rojo cobrizo para integrar los tonos de las encarnaciones y el fondo.

Se elaboró en aproximadamente cinco sesiones: una sesión para la imprimatura, dos sesiones para realizar ambas manos, una sesión para colocar el rosario, bastón y fondo, una sesión para colocar las veladuras.

Fundamentación

Esta pintura al óleo fue intervenida durante el mes de septiembre de 2017. Esta pintura requería de algunas mejoras, la intervención comenzó con la aplicación de varias veladuras para dar un color característico a la piel, también se intervino el rosario que culmina con una moneda mexicana de diez pesos.

La paleta de color utilizada se enfocó en el tono naranja en contraste con el fondo color negro, “resultando en la pieza un efecto de pesadez”. (Heller, 2004).

La utilización del rosario en esta pieza fue con motivo de expresar la idea de la espera, dicha idea se nutrió a partir de las experiencias que brindó el proceso de realizar una movilidad, pues desde el comienzo se tuvo que someter a Consejo Académico una carta de autorización que daría lugar a la primera etapa de la espera; los requerimientos que solicitaba tanto mi alma mater como la universidad de destino pedían ir manejando trámites largos que hacían de la espera algo común. Recibir la carta de aceptación de la universidad de destino fue uno de los transcurso más prolongados y uno de los momentos que más ansiedad me trajo pues la carta se recibió a unas dos semanas antes de partir en el avión y se tenía que conseguir otros documentos.

Pero la espera más larga sucedió con la llegada de la beca que se solicitó con anterioridad, pues fueron con recursos propios con que se resolvieron los gastos para el arriendo, alimentación y transporte aproximadamente mes y medio; el otorgamiento de esa beca fue de gran importancia porque sin ella no hubiese podido cubrir los gastos que se generaron durante los siguientes seis meses; un depósito por mes es lo que en ocasiones me mantuvo en un estado de espera.

Explicitación

Por ello se representó la imagen de la moneda al final del rosario, pues aunque quiera o no admitirlo, el recurso del dinero indiscutiblemente fue necesario durante toda esta experiencia. Y comparar la experiencia que tuvieron otros compañeros de la universidad en otras partes del mundo o incluso jóvenes de otro país a la universidad de destino, permitió identificar que éramos los mexicanos de diferentes estados de la República los que contábamos con menos apoyo económico que los estudiantes de otros países. El vacío pudo estar presente si comparaba las carencias o sustento de otros, pero se optó por salir adelante con lo que se tenía, demostrando mejor las habilidades que se poseían y adquiriendo un mejor tiempo respuesta en cuanto crisis u obstáculos que se presentaban.

Transición emotiva

En esta pieza concluyeron sensaciones diversas pero en aspectos negativos-positivos.

“AYER BAJÉ A LOS INFIERNOS Y TE LLEVÉ CONMIGO”

Óleo sobre lienzo de algodón

110 x 70 cm

(Obra 15)

Composición

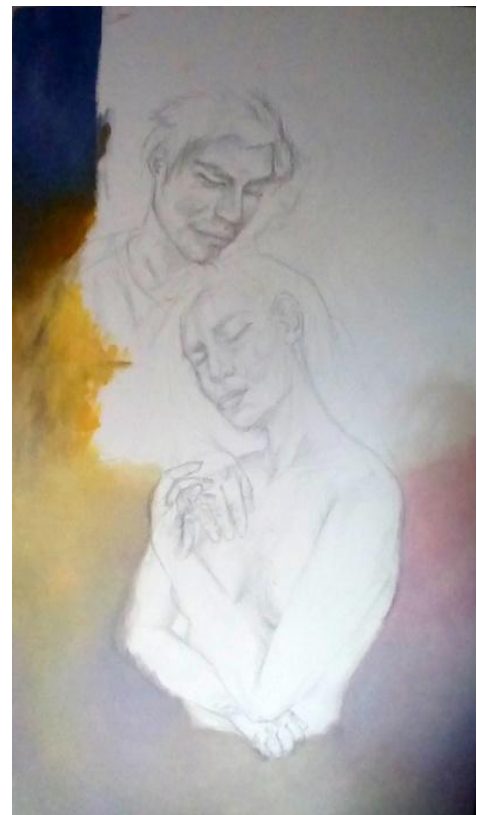
Este retrato al óleo posee un formato vertical y es de composición central. Fue realizada entre los últimos días de residencia en el extranjero. Lo realicé en un momento de transición de emociones y sentimientos provocando que se extendiera el tiempo que llevé al realizar la pieza.

La paleta de color al comienzo figuraba en los tonos grises y azules aludiendo a una sensación de “lejanía”; posterior a un mes la paleta de color cambió a tonos verdes, amarillos y azules que forman el acorde de “la esperanza” y finalmente se concluyó con tonos rosas, violetas y amarillos, que unidos responden al efecto de “sensibilidad”. (Heller, 2004).

Fundamentación

Esta pintura al óleo la ejecuté durante los meses agosto – octubre de 2017. Realizada en distintos momentos debido a la carga emocional que me generaba.

Durante mi estancia en Colombia pasé por momentos tanto alegres como desagradables que generaron en mí cambios bruscos de ánimo y que en ocasiones replicaba en mi pareja, resultando momentos ásperos que ponían en juego lo que implicaba nuestro trabajo en equipo.

En la obra me represento desnuda como una idea de que no hay otra forma en que pueda visualizarme expuesta, un tanto insegura y descubierta, pues en ocasiones todo lo que llegué a sentir y lo que llegaba a pensar lo expresaba pero no de una manera correcta, con lo cual dejaba al descubierto algunas de mis debilidades emocionales.

Explicitación

Las pequeñas gemas puestas sobre mi piel son un recordatorio de la varicela, vista ésta más como un estado emocional deteriorado que como una enfermedad física, hay algunas pocas gemas puestas sobre mi piel pero aparecen en mayor medida detrás de él; cada una de estas gemas representa alguna clase de pensamiento tanto positivo como negativo que se originaban en mi ser y se transferían a él, ocasionalmente estos pensamientos también surgían a partir de él y me los traspasaba. Los pensamientos podían surgir tan desordenadamente como establecidos. La pincelada está entremezclada, pues en momentos de confusión observé que los trazos eran gruesos, rígidos y presentaban tonos fríos y oscuros; con el paso del tiempo logré concluir esta pieza con una mente más relajada, consciente y una actitud más elocuente, con lo que se observó que los trazos se tornaron más suaves, cálidos e integrados.

Sin duda alguna la experiencia brindó la oportunidad para que pudiese identificar en mi persona los aspectos que más requerían ser trabajados; sirvió para comprender que una relación requiere de un continuo conocimiento de los planes, necesidades e individualidades de cada ser, ofrecer respeto, amistad, paciencia, comprensión y cariño, sin demandar ni exigir; la reciprocidad consciente de todas estas acciones procuran una relación estable y feliz.

Agradezco a mi pareja por tantos momentos que han servido de aprendizaje, por ayudarme constantemente con mis propósitos, por ser ese hombre bueno y amable que me inspira siempre a mirar la vida desde muchas perspectivas.

Transición emotiva

Al comienzo la pieza mantuvo una carga fuerte y confusa, pero al término de esta cambió a una sensación de madurez y cariño.

“A 3697 KM DE DISTANCIA”

Óleo sobre lienzo de algodón

110 x 80 cm

(Obra 16)

Composición

El formato de esta pieza es vertical, su composición es central y se formó a partir de una línea espiral. Los colores utilizados para el fondo fueron el naranja y amarillo, que combinados “brindan el efecto de sociabilidad”. (Heller, 2004).

Lo trabajé en aproximadamente cinco sesiones, por las que distribuí la realización de veinte personajes así como cinco animales. Las edades entre las que rondaban los personajes son de cinco a setenta años. Por su parte los animales presentados son: el gato, el conejo, el oso, el ave y el perro, sus significados se encuentran en “la independencia, el amor y la meditación; la humildad, moverse a través del miedo y vivir con astucia; la introspección y la curación; ser protector; lealtad, amor incondicional y servicio”, respectivamente. (Sams J. C., 2014).

Fundamentación

Pintura al óleo realizada durante el mes de noviembre de 2017. 3697 km son la distancia aproximada que hay entre México y Colombia en un trayecto de avión. Un hábito recurrente que se adoptó al estar en Colombia era observar si se encontraban similitudes físicas o emocionales entre las personas de ambos países.

Con el transcurso del tiempo se apreció algunas semejanzas y algunas diferencias:

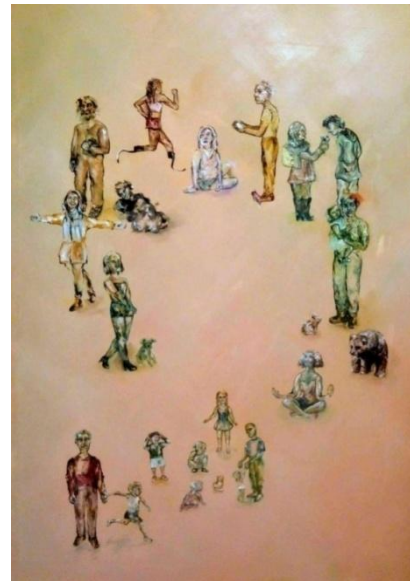
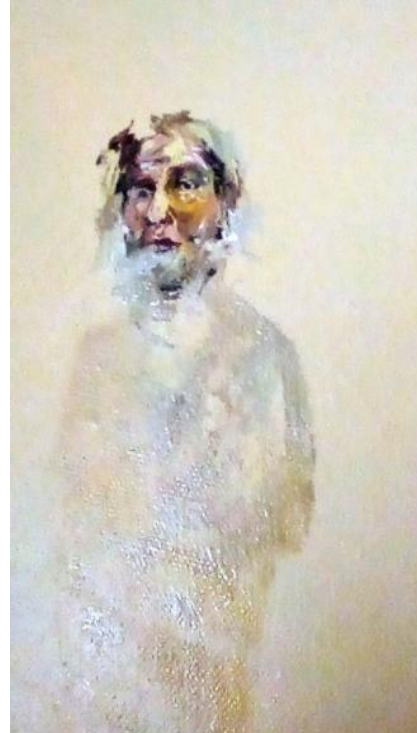
Las mujeres colombianas mantienen una mayor relación con su cuerpo, con su mente y con su entorno, pues buscan continuamente hacer ejercicio, procuran estar saludables, cuidar su imagen. Realizan caminatas, son proactivas y la mayoría mantiene un trabajo; por otro lado, en ocasiones son un poco más calculadoras con las situaciones y eso a veces las hace percibir un poco frías.

Los hombres colombianos también atienden su imagen, tienen una personalidad más extrovertida, son cuidadosos y son más directos al hablar pero procuran ser amables al hacerlo.

En la cuestión educativa los distintos niveles suelen ser más conscientes, se otorgan más recursos para la educación, se realizan marchas y manifestaciones en pro de las mejoras.

Por su parte mujeres y hombres mexicanos mantienen un sentido de humor más variado, se ocupan de familias más numerosas y suelen dar más apapachos.

Mantienen un agrado por las festividades y tradiciones. Los mexicanos suelen tener distintas clases de mascotas y los relacionan como un miembro de la familia.

Explicitación

Lo que tenemos en común ambos países es la necesidad de ser escuchados, por ese motivo se colocaron veinte retratos de personajes en una situación particular, hay algunos que se encuentran solos pero no mantienen una actitud indiferente, mientras que otros parecen tener una cara más desafortunada; otros se encuentran en pareja o grupo y sucede que se localiza alguien distraído; finalmente hay algunos animales que se acercan especialmente a algunos personajes. La unión de los distintos personajes se acerca a la silueta de un oído.

Transición emotiva

Se presentó una sensación de amistad y comunicación afectiva.

“A VECES TU VOZ HACE MÁS RUIDO QUE LA TORMENTA”

Óleo sobre lienzo de algodón

110 x 80 cm

(Obra 17)

Composición

El formato de la pieza es horizontal, mientras que su composición es central, formada a partir de una línea horizontal que divide a los personajes de la mesa de diálogo. Se divide en cuatro rectángulos que conforman la proporción de las figuras humanas.

El color utilizado para la realización del fondo es violeta con una pincelada entrelazada de color plata. La combinación de estos dos colores habla de un efecto de “artificialidad”. Por una parte el color predominante de la primer figura es el azul, compuesto en la ropa y en las encarnaciones, dicho color mezclado con el blanco que se coloca a la mesa, brinda una “sensación de frialdad”; por otra parte el segundo personaje predomina con su vestuario violeta en combinación con el tono blanco manifiesta un efecto de “lo singular”; la mujer adulta ubica colores rosas, blancos y grises lo que sugiere un efecto de “cortesía”; el joven por otro lado, presenta el color naranja en su vestuario y su vaso un color marrón, la mezcla de estos dos tonos se encuentran en el efecto “inadecuado”. (Heller, 2004).

Fundamentación

En la pieza se planteó un diálogo que se daría comúnmente en una mesa y se observa a cuatro personajes: el primero de ellos es un hombre que, por la postura de sus manos y las comisuras de sus labios, pareciera estar en desacuerdo o que le ha molestado algo que se ha dicho, esto lo reafirma el vaso que se encuentra frente a él, como una especie de tormenta, pues su emoción está reflejada en su trago.

El siguiente personaje es una joven, cuya postura es moderada y pareciese que no le afecta lo que sucede a su lado, como tal, su trago parece ser de un agua calmada con un sol radiante.

Consecutivamente se encuentra una mujer cuya expresión refleja una espera, y parece que aguarda la esperanza de que la persona que discute termine o se calme, el trago de esta mujer se refleja cada vez más pequeño y lo que contiene necesita brincar al trago de al lado como la idea de sentir apoyo por parte de otro.

El último personaje mantiene las manos entrelazadas escuchando, sin decir ni una palabra, por lo que su trago se torna de un color oscuro y un agua turbia, como aquellas personas que sólo reciben comentarios negativos y se van intoxicando de ellos.

Explicitación

Esta pintura al óleo fue realizada durante los meses noviembre – diciembre de 2017. Esta obra presenta una escena familiar en el que el motivo general es la dificultad que se presenta al realizar un diálogo en el que uno de los participantes busca discutir en lugar de plantear un buen argumento.

Generalmente he observado que los mayores desacuerdos suceden dentro de las familias. Incluso lo que debería ser una simple charla puede convertirse en un acto del cual no se quiere participar; si es continua esa sensación de desaprobación por parte de algún miembro se vuelve una especie de vacío, pues la persona que discute y discute sus palabras han perdido valor para los demás

miembros, y éstos no se interesarán por querer escucharlo en diálogos posteriores.

También sucede con grupos de amigos, en el que alguno/a se sienta identificado con algún tema, y éste lo tome como crítica personal.

Sucede con distintos temas dentro de las parejas, sólo porque existen diferencias en sus puntos de vista y suelen desarrollar problemas donde no los había.

Por eso la cuestión aquí es cuidar el valor que le damos a nuestras palabras, porque dichas en un momento oportuno y constructivamente puede mejorar la vida de otros; por el contrario si usamos las palabras para herir, podemos cometer un acto que puede perjudicar las relaciones, la familia, perder un amigo o ser considerado por otros como una persona cruel.

Transición emotiva

Fue una experiencia de confusión y duda.

“A MENUDO SE CONVIERTE EN UN DESEO RECURRENTE”

Óleo sobre lienzo de algodón

50 x 110 cm

(Obra 18)

Composición

Se elaboró primeramente un boceto sencillo para ubicar la posición de los personajes. El formato de la pieza es horizontal y su composición es central. Se llevó a cabo en cuatro sesiones: una sesión para elaborar el fondo, la pincelada entremezclada y la silueta de los personajes; las otras tres sesiones sirvieron para dar color a los personajes y se colocó la cuerda que los separa.

Los colores utilizados fueron gris, plata y negro. De acuerdo a estos tonos “el efecto que produce es el de dureza”. (Heller, 2004).

Los círculos como se han mencionado en otras piezas hacen referencia a los campos de protección, sirven como auras y como elementos que integran a un ser equilibrado. Si se observa en esta pieza se puede percatar que el segundo personaje no posee un círculo, mientras que el tercer personaje intenta atraerlo a un círculo mayor, a un campo de energía superior al de él.

En la realidad aquellas personas más amorosas, amables y recíprocas poseen una especie de energía que atrae a otros individuos, animales y circunstancias, mientras que aquellas personas que no poseen esa energía por lo usual suelen intentar robar la energía de otros, intentando transmitirles su negatividad.

Fundamentación

La pintura al óleo fue realizada durante los meses noviembre – diciembre de 2017. Esta obra reúne una lucha interna como se imagina que sucede dentro del ser al intentar que otros no tengan poder sobre nosotros. Considero que todas las personas tienen un campo de poder que se representa con los círculos o auras que rodean a cada uno tal como los personajes de esta pieza.

Mediante la cuerda que se figura en la obra, se intentó plasmar esa tensión que existe como en el juego de jalar la cuerda; es un dolor dentro de la persona que está intentando mantener su pedazo de hilo, simbólicamente está intentando mantener todo lo que es, sin que le arrebaten lo suyo, si se dejara vencer por alguien más perdería una parte de sí, y dejando el poder a otro permitiría que éste tomara su cuerpo, sus decisiones, sus pertenencias...

Al mismo tiempo intenta seguir jalando la cuerda para atraer a esta persona dentro de su campo como un intento desesperado de hacerlo parte de algo más grande que él.

Aquellos que se ven afectados por situaciones parecidas se reflejan con la figura del niño; esta figura contiene su propio campo pero no puede aún ejercer su fuerza para intentar hacer algo al respecto, se mantiene estático y con una expresión triste. Puede verse sencillamente como algo que estamos perdiendo.

Explicitación

Tal cómo se observó en esos meses, las personas sufren tensiones a menudo desde que un compañero, amigo o persona intenta cambiar la forma de ser, sentir, pensar, actuar o decir de otro.

1.- Desde la mamá que intenta mantener las cosas estables en la familia, que quiere mantener a sus hijos a su lado y le son arrebatados.

2.- Desde las personas que luchan contra agresores que creen que tienen en el derecho de violentar a otros, privándolos de sus libertades y vida.

3.- Desde la lucha por un trabajo justo, que aunque ha sido ganado se mantienen rivalidades con compañeros del trabajo.

4.- Desde que te quiten tu hogar, tus tierras, tus pertenencias de una forma deshonrosa y se luche contra un ladrón / oportunista / fraude.

Transición emotiva

En esta pieza mantuve una sensación de intranquilidad y molestia.

“NO TENGO NINGUNA PRISA, PARO DONDE YO QUIERA”

Óleo sobre vidrio

76 x 41 cm

(Obra 19)

Composición

El formato de esta pieza es vertical. Se compone de algunas mezclas de resina junto a otros componentes: pinturas, arena, polvo fotoluminiscente. Primeramente se realizaba la mezcla sobre un contenedor y se le añadían gotas de catalizador, se aplicó la resina con espátula y algunos pinceles sobre el vidrio.

Los colores utilizados en esta pieza fueron los tonos verdes y tonos de azul claro. “La unión de estos dos colores mantienen una relación con las sensaciones de descanso e independencia”. (Heller, 2004).

Se conoce como huella al rastro o vestigio que es dejado por alguien o algo. Simbólicamente esta obra representa las huellas que he dejado en Colombia así como una huella invisible que sus lugares, personas y momentos dejaron puestas en mí.

Fundamentación

Pintura al óleo realizada durante el mes de noviembre de 2017. Fue una pintura mixta experimental sobre un soporte de vidrio. Presenta huellas realizadas con óleo, resina y arena; estas huellas aparecen de manera desordenada por todo el soporte. Se comenzó a realizar este cuadro pensando en la trayectoria que cumplía continuamente, es decir, muchas veces caminé por sitios como un hábito; desde el trayecto de la casa a la universidad, el trayecto de la parada de autobús a algún centro comercial, los pasos que se repetían en algún puente, contaba el tiempo que hacía en los recorridos de un punto a otro. Después de un periodo de tiempo me percaté que algo tan sencillo como *cambiar de ruta* ofrecía otra clase de experiencias; al realizar este simple gesto, llegaba a caminar por otras calles y tropezaba con personas que no había visto hace bastante tiempo; al caminar por otras calles hizo que más adelante reconociera lugares y pudiera dar instrucción a alguien que estaba perdido; finalmente al ir recorriendo más sitios y llegarlos a conocer me daba la sensación de querer seguir estar al tanto otras caminos y otras rutas que realizaban los demás para ir a sus respectivos puntos, como una especie de experimento.

Explicitación

La forma verde que se presenta en la obra simboliza un simple trazo como ese camino que *no está en línea recta*, sino que está quebrado y las huellas no van en dirección a la línea pues se manifiestan en varias direcciones; pues la importancia que comprendí no es sólo llegar a un sitio, sino que aunque tome más tiempo en llegar a él, se da la oportunidad de conocer el recorrido y poderse detener en aquello que se interesa explorar o que provoca las ganas de parar, de observar alrededor, mirar a la gente, las calles, edificios, los cielos, respirar un momento, pues al día siguiente todo parecerá lo mismo pero en realidad siempre hay algo nuevo que observar y que requiere nuestra atención.

Transición emotiva

En esta pieza se presentó una sensación de calma y armonía.

“EN TU AUSENCIA DECIDÍ BUSCARTE”

Óleo sobre lienzo de algodón

110 x 80 cm

(Obra 20)

Composición

Esta pieza es de formato vertical y de composición central. La paleta de color que aquí se maneja predomina con los tonos azul y plata. “El color azul tiene relación con los rituales, la divinidad, el anhelo; por su parte el color plata se identifica con la cosmovisión, la distancia y la claridad”. (Heller, 2004).

Se manifiestan los círculos que rodean a la figura y los círculos que se encuentran alrededor del fragmento que posee en sus manos. El círculo como ya se ha dicho, representa la unidad, es una figura que se identifica con lo celestial, provee protección y es un elemento mágico.

La piedra que lleva en sus manos es una piedra luna y simboliza el equilibrio de un ser que ha encontrado el autoconocimiento y visualiza la claridad de lo que es bueno. Al adquirir la piedra se limpió con agua, posteriormente con la luz de la luna llena y se cargó energéticamente para atraer una mayor iluminación emocional.

Fundamentación

Pintura al óleo realizada en los meses noviembre – diciembre de 2017. Esta obra comenzó a desarrollarse a partir de las conclusiones que se manejaron en los diálogos - encuentros propuestos en este proyecto de creación. Uno de los resultados que arrojó todo este proceso es que la mayoría de los participantes añoran a una persona especial como parte de sus recuerdos o el vacío en relación a alguien.

Esta persona puede ser un amigo que se ha mudado a otro sitio y que no es muy fácil lograr visitarlo; puede ser una pareja / esposo / amante que se tuvo con anterioridad y que aún su recuerdo es latente; o puede ser una persona que con anterioridad fue un amigo y ahora ya no lo es; puede ser alguien que no se ha visto en mucho tiempo o alguien que pasó a otra dimensión.

La forma de recordar este cariño por esa persona especial fue diferente en cada uno de los participantes: algunos indicaban que veían fotografías o álbumes de recuerdos, otros preferían sacar una carta de vez en cuando que había sido escrita por esa persona o para ella, por otro lado había quienes escuchaban canciones relacionadas a ese ser, otros visitaban los lugares que solían frecuentar; el hecho es que ninguna de las personas pueden olvidar las experiencias vividas y suele generar en ocasiones un vacío por no poder disfrutar de la compañía de esa persona, pero contradictoriamente mantener con el tiempo su recuerdo es lo que ha permitido no retener ese vacío, sino que se observa y se suelta el sentimiento en momentos particulares.

Explicitación

Esta obra en específico es el retrato de mi abuela materna, aquella a la que todos mis familiares recuerdan con mucho cariño y la ternura que brindaba a cuánta persona se acercaba a ella; hay anécdotas que refieren ser una mujer muy amorosa, comprometida con su familia, espiritual, paciente y justa. Quise retratarla a ella ya que su ausencia ha generado un tanto de vacío en mi persona, pues sólo tuve oportunidad de conocerla cuando yo era muy pequeña y tengo sólo algunos

recuerdos, me hubiese agradado mucho poder hablar con ella, cuidar de sus animales, que me contara sus historias y poder pedir su consejo en base a su sabiduría.

El proceso de la obra comenzó desde el momento en que le hice unas preguntas a mi mamá para conocer desde ella a mi abuela, posteriormente busqué los álbumes y encontré una pequeña fotografía que consecutivamente traté de crear en un formato mayor; mantiene muchos espacios sin pintar pues significa estos vacíos que tengo de ella, su imagen se puede completar al imaginarla o tratar de recordarla.

Transición emotiva

Esta obra representó una fuerte sensación de nostalgia y cariño inmensurable.

“ES MEJOR ENTRE AMIGOS”

(Colectivo)

Óleo sobre lienzo de algodón

80 x 110 cm

(Obra 21)

Composición

La pieza posee un formato horizontal. Se encuentra dividido en seis secciones cuyos elementos tienen un estilo figurativo - naturalista. La técnica empleada fue primeramente el trazo sobre el bastidor, teniendo el dibujo se comenzó a dar color con unos detalles en gis pastel para delimitar las secciones, posteriormente se aplicaron los óleos con pincel.

Cada uno de los participantes eligió su propia paleta de color, al término de la obra se identificó que todos utilizaron tonos semejantes en cuanto al azul, verde y amarillo. En la psicología del color la combinación repetitiva de estos tres colores da como resultado “el efecto de una sensación de optimismo y de esperanza. Pues la múltiple combinación de éstos son tranquilizantes a la vista”. (Heller, 2004).

Fundamentación

Pintura al óleo realizada durante los meses octubre – diciembre de 2017. Esta pieza fue desarrollada junto a un grupo de amigos, ejecutada en cinco sesiones de cuatro a seis horas. Se les propuso crear una pieza en conjunto que tuviese relación con sus *motivaciones* donde concretasen sus ideas individuales con el fin de observar si el resultado era una pieza integrada tanto en pintura como en concepto.

Cada uno pertenece a una licenciatura diferente entre sí: una amiga estudia criminología, mientras la otra estudió desarrollo humano para la sustentabilidad, por otra parte mis amigos estudiaron psicología, ingeniería civil y artes visuales; pero independientemente de las disciplinas en las que se enfoca cada uno, las características y formas de ver la vida es lo que nos ha unido como *crew* de amigos desde hace años.

Explicitación

Durante el desarrollo de la pieza fue un tanto difícil que cada uno tomara la decisión respecto a la técnica que emplearían o con la que se sintieran más cómodos; al inicio utilizaron gis pastel, dibujo y acuarela, después de la segunda sesión se animaron a utilizar directamente el óleo. Como resultados pudimos observar que sí se comparten diálogos en común: el respeto por la vida, el cuidado al ambiente / a lo natural, se mantiene un agrado por salir de viaje, estar en contacto con el agua, una búsqueda por aquello que te vuelve una persona sensible. Agradezco a cada uno de ellos por la oportunidad que me han dado al conocerlos, pasar tiempo de calidad, hablar de mil temas de la vida, por acampar en cada viaje que hacemos, por ser unos aventureros, unas personas generosas y ser siempre unos grandes soñadores.

Transición emotiva

Esta obra presenta una sensación de completa armonía con la amistad.

“FÁBRICA DE RISAS”

(Colectivo)

Mixta sobre hexágono de madera

103 x 103 cm

(Obra 22)

Composición

La composición de esta pieza es central. La forma del marco que contiene a los bastidores más pequeños es hexagonal. “En base a la geometría sagrada, el hexágono representa como un símbolo perfecto, la armonía de los opuestos [...] el hexágono implica la contención y la armonía del caos. La sutileza del delicado equilibrio del universo”. (Revista bifrontal, 2016). Los bastidores circulares responden a una forma circular mayor, unión, protección; si se observa los tres elementos en el centro de la pieza, lo que resguarda es la vida del ser humano, la vida animal y aquello que se sincroniza con el amor.

Fundamentación

Pieza realizada durante los meses octubre – diciembre de 2017. Conformada por quince bastidores circulares, esta obra reúne el trabajo de doce mujeres y tres hombres que colaboraron para realizar una pieza en conjunto. Se les planteó que cada uno diseñara una imagen que representara aquello que los equilibra con mayor fuerza, con el fin de determinar si existe una relación entre sus ideas y lo parecidas que pueden llegar a ser estas, en participantes que rondaron los dieciséis años hasta los setenta y dos años.

Se buscó que los participantes tuviesen distintas ocupaciones, edades y personalidades; que ellos mismos fueran quienes eligieran sus materiales para trabajar, el tiempo que emplearían en realizarlo y compartieran con los demás la razón por la que optaron por sus respectivas imágenes. Al compartir con los demás la idea de su imagen y lo que representó para ellos traía como consecuencia que soltaran alguna sonrisa, pues algunos creían que la imagen elegida parecía representar más a un infante; por otro lado ninguno de ellos había tomado alguna vez una clase de artes plásticas y llegaron a sonreír nuevamente por el trabajo que habían logrado, tanto fue así, que en el tiempo que llevaron a cabo su ejercicio, una de las participantes de mayor edad se inscribió a un curso externo de artes plásticas para poder continuar explorando una nueva área a la que no estaba acostumbrada.

Explicitación y transición emotiva

Entre las imágenes que realizaron encontré que hay tres cosas que llegan a equilibrarlos más, esto es: *la familia, la naturaleza* y aquello que los hace sentir *amorosos*. Algunos explicaron que recuerdan mucho una etapa de sus vidas más específicamente en la infancia, ya sea porque estaban más en contacto con sus familiares, sus mascotas, lugares que visitaban con sus amigos, cosas que aprendían con sus abuelas, porque tenían más tiempo de disfrutar celebraciones, reuniones, campamentos, que en la vida adulta es un poco más difícil seguir llevando a cabo. Fue un ejercicio donde se les invitó a explorar la práctica plástica, aún siendo algo sencillo fue un proceso que valoraron como grupo; no creo que haya mejor forma de explicar a las personas el por qué se estudia arte o para qué sirve hasta que se descubren participes en ello. El conjunto de todas estas piezas significó para mí una total unión y agradecimiento a cada uno de mis participantes.

“SER ¿CÓMO UNA HOJA?”

Mixta sobre papel basic

76 x 59 cm

(Obra 23)

Composición

La obra se realizó con carboncillo en el rostro; hilo verde para realizar la hoja; se cortó con cutter los espacios que hacen referencia a las hojas que ya no se encuentran; se fijó y se usó aerosol color cobre para marcar un contraste del lado derecho de la pieza.

El formato utilizado es vertical y consiste en una composición central.

La paleta de color utilizada se ubica en lo frío. El color verde junto al blanco y gris se identifica con “la lejanía”, el gris por su parte significaría “la inseguridad”, por otro lado la mezcla de este color junto al negro, blanco, gris claro y las variantes del marrón aluden a un efecto de total “insensibilidad”. (Heller, 2004).

Dicha insensibilidad se ubicó en la conservación por el medio ambiente, incluso en la conservación por nosotros mismos.

Fundamentación

La pieza fue realizada en el mes de diciembre de 2017. Esta obra se creó con la finalidad de representar un tipo de vacío que se relaciona con la naturaleza. Presenta como retrato el rostro de una mujer mayor, preocupada, observando una hoja que pende de una delgada rama.

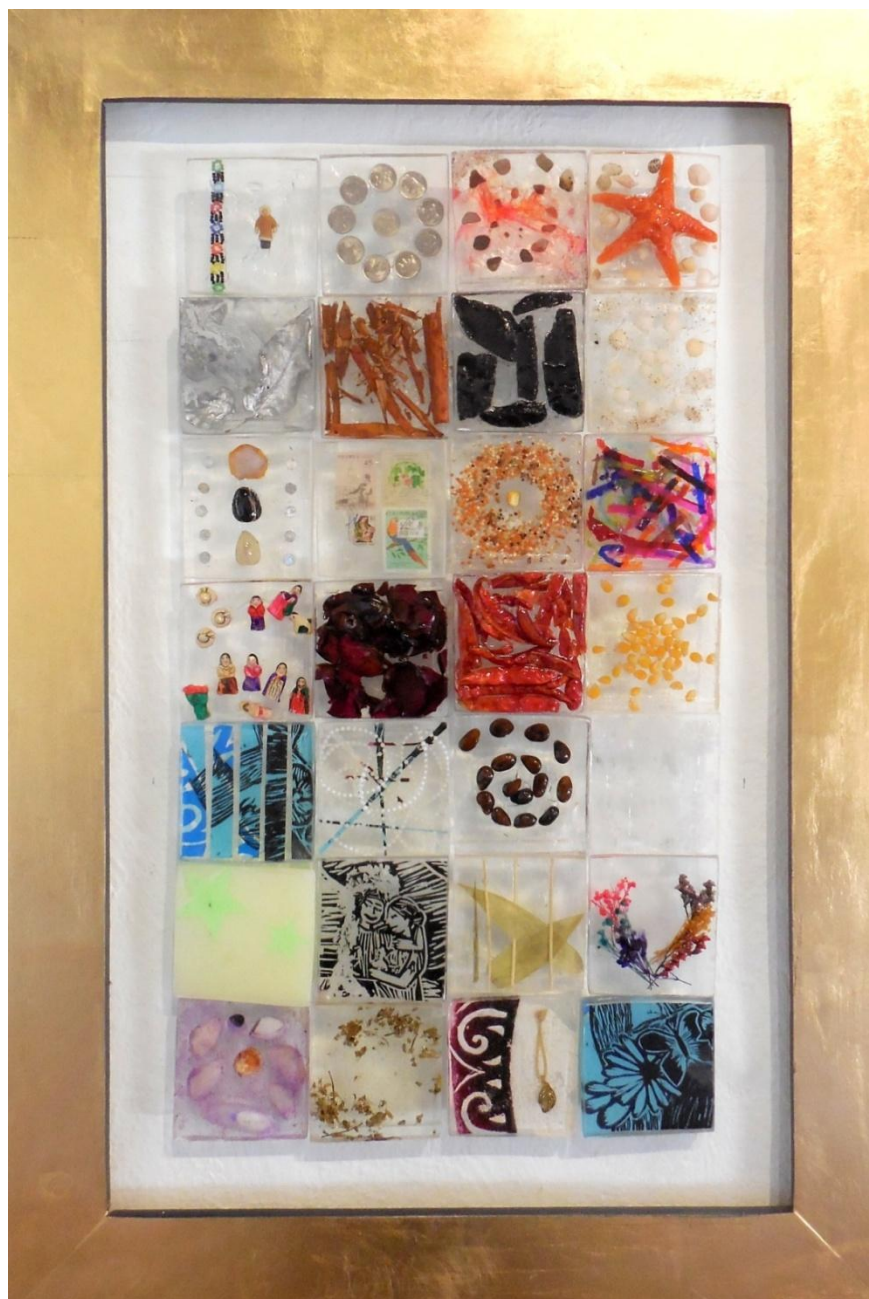
Así como pasan los años para una persona, es como transcurre el tiempo con nuestros entornos; si una persona descuida su cuerpo, no presta atención a pequeños desórdenes o desequilibrios, no lo nutre de la manera adecuada y la mayor parte del tiempo permanece inmóvil, es casi un hecho que este cuerpo comenzará a desarrollar alguna clase de padecimiento; así como la naturaleza sin importar la fecha o temporada en la que se encuentre, comenzará por marchitarse hasta quedar inactivo o en un caso mayor, muerto.

Como diría Melody Beattie: “El cuidado de uno mismo es una actitud hacia nosotros y hacia nuestras vidas, soy responsable de mi persona. Tengo la responsabilidad no sólo de vivir mi vida, sino de conducirla”. (Beattie, 2000).

La hoja es la analogía en esta obra, pues si la naturaleza se descuida, todo alrededor comienza a deteriorarse, hasta desaparecer. Como una persona que descuida su salud física y emocional repercutiendo de muchas maneras lo que se encuentra a su alrededor, sus relaciones, sus necesidades, su bienestar. Es por ello que no debemos sólo observar y esperar a que el tiempo transcurra, sino prestar atención a todas las señales o advertencias que nos brinda nuestra mente, cuerpo y espíritu para no ser como esa única hoja que queda pendiente de caer.

Explicitación y transición emotiva

Al realizar una lectura al libro *Cuerpo de mujer, sabiduría de mujer*, escrito por la Dra. Christiane Northrup, se perciben muchos relatos de mujeres que sufrían padecimientos y distintos dolores que llevaban enfrentando por años, cada una de ellas había visitado a varios doctores para tener distintas opiniones médicas sin lograr resultados favorables. La Dra. Christiane es conocida por ser defensora de la salud y el bienestar de las mujeres; ella les ofreció otra alternativa: el canalizar sus emociones y ser conscientes de la fecha en que se empezó a percibir el padecimiento, procurando que sus pacientes fueran quienes visualizaran el malestar y pudieran tomar el control sobre él y sobre lo que podía hacer *la mente* en su cuerpo. La gran mayoría resolvió su problema físico a partir de enfrentar su conflicto emocional. Esta pieza me sacudió con una sensación de angustia y preocupación.

“RECUERDOS DE MIS DOS TIERRAS”

Encapsulado sobre vidrio

69 x 40 cm

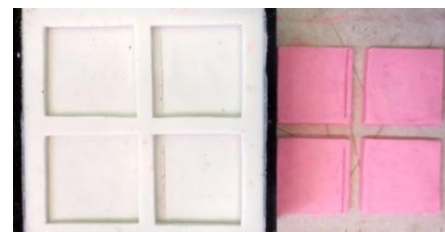
(Obra 24)

Composición

Pieza de formato vertical. Cada uno de los elementos encapsulados mantiene una composición central.

Haciendo referencia a los colores, en una ocasión escuché una narración con mi grupo de círculo de mujeres en la que una abuela hablaba sobre *encontrar el arcoíris*, hallarlo era como encontrar algo verdaderamente fantástico; igual que los elementos que fueron encapsulados, se encontraron en diferentes momentos de mi estadía en Colombia y los conservé para posteriormente unirlos como si fuera mi propio arcoíris. Se habla que la unión de tantos colores se utiliza para simbolizar la amistad y la alegría. La connotación de un arcoíris se encuentra en la diversidad, lo multicultural, la fantasía, el orgullo, la energía y la promesa.

Al principio formé pequeños moldes para realizar los encapsulados en forma de cuadrados. Para aquellas personas que estudian la geometría sagrada, parecen estar de acuerdo que si el círculo representa el cielo y la energía creadora, la figura cuadrada significaría todo lo creado en la tierra. Para otros significaría la relación con los cuatro elementos: tierra, agua, fuego y aire.

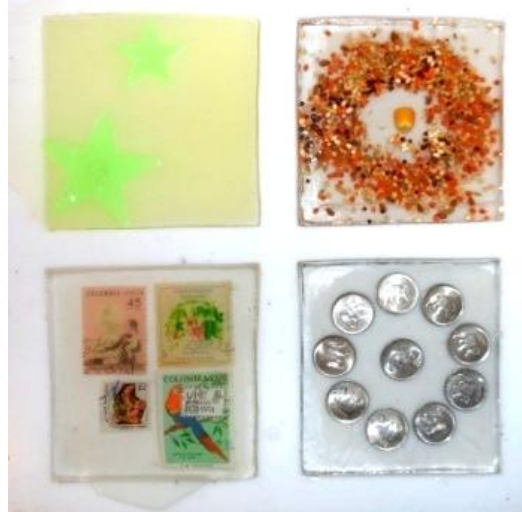
Fundamentación

Las piezas encapsuladas las realicé durante los meses octubre – diciembre de 2017.

Recuerdos de mis dos tierras hace referencia a distintos elementos que recolecté durante el proceso que abarcó mi movilidad académica; recoge distintos elementos tanto de la naturaleza como de fabricación por el hombre, estas pequeñas piezas las traje como un recuerdo de cada lugar al que logré visitar a mediados y final del semestre; por otra parte aparecen elementos que fueron incorporados estando en México y significan aquello que me hizo más falta estando fuera de mi país. La obra contiene un total de veintiocho piezas encapsuladas.

Explicitación

En la primera fila predominan elementos traídos de Colombia: diez monedas de cincuenta pesos colombianos, solo cuando tenía oportunidad guardaba todas las que podía; conchitas y estrella traídas de la Isla Barú, playas de Cartagena, otras traídas de la Isla de San Andrés, también contienen un poco de arena; todas esas playas tenían un color cristalino y se observaba su inmensa belleza marina.

En las siguientes tres filas aparecen unas estampillas que compré en un mercado de pulgas, parecido a un tianguis en México, a diferencia de éste, en Bogotá se encontraban chácharas de todo tipo, podían ser: zapatos, ropa, libros, juguetes, arte, hasta reliquias y objetos de gran valor para ellos; al mismo tiempo acostumbraba comprarles casi cada domingo distintas piedras energéticas, pequeñas figurillas típicas de la región, semillas y elementos para manualidades.

Se encuentran también dos tipos de semilla que solía darles de comer a las aves: maíz y un alpiste combinado. En las posteriores tres filas se ubican unos granos que recuerdan al café del eje cafetero. Aparecen unas estrellas que brillan en la oscuridad, porque allá tapicé de estrellas el apartaestudio para que me recordara un poco a mi cuarto personal.

Por otro lado se aprecian elementos de México, como el chile, pues allá era bastante difícil conseguir este alimento y si llegaba a encontrarse en algún mercado rondaba los catorce pesos por pieza; el kilo de tortilla por otro lado era mucho más difícil hallarlo y solo una vez logré preguntar y rondaba los trescientos cincuenta pesos, resultaba entonces una variación muy grande en cuanto a la alimentación consumida.

Algunos elementos que aparecen como bisutería, colgante, pulsera, flores, hojas y condimentos fueron un regalo de distintas personas para que pudiese llevarme un recuerdo de ellos en este viaje.

Transición emotiva

La sensación que se presentó en el proceso de esta pieza fue de gratitud, asombro y sensibilidad.

“QUIEN SEA PUEDE SER UN AMIGO”

Oleo sobre lienzo de algodón

110 x 75 cm

(Obra 25)

Composición

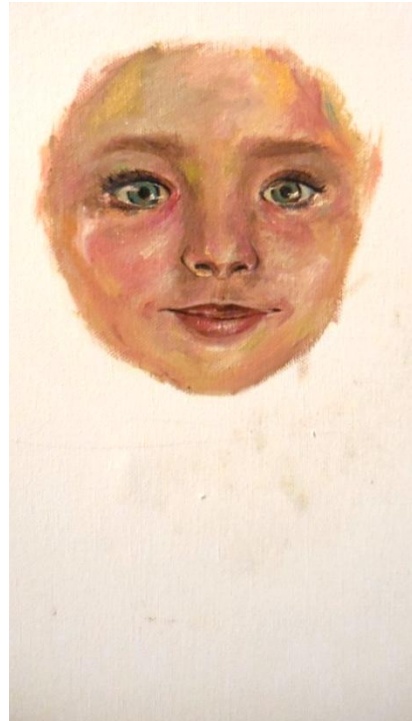
El formato de la pieza es vertical y la composición es central. La paleta de color predomina en tonos amarillos y naranjas, haciendo contraste con el vestuario azul de la niña. La combinación del amarillo a lado del color azul y el color rosa “brindan una sensación de amabilidad”. (Heller, 2004).

Los elementos que se encuentran en la obra recurren nuevamente a los animales pero estos se presentan a través de la forma de peluches, queriendo identificar que el poder de los animales se encuentra mucho más cerca durante la infancia y es más fácil hacer uso de ese poder al mantener imágenes o representaciones cerca de nosotros.

El oso café por su parte simboliza la curación, la soledad, el cambio, la comunicación del espíritu, transformación, defensa y sabiduría. “El oso panda como tótem de ternura, se identifica con la eterna juventud, para ser un niño siempre o para sacarlo de vez en cuando”. (Sams J. C., 2014).

Fundamentación

El punto en cuestión de esta pieza, es la relación que existe con la importancia del diálogo, saber conducir de manera adecuada a los niños...

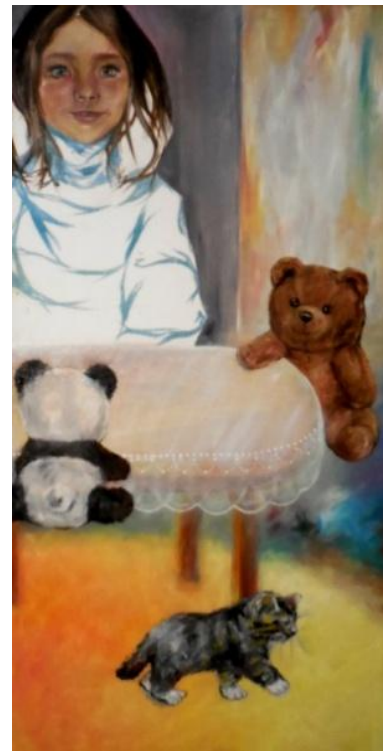
procurar que se expresen correctamente, buscar desarrollar la amabilidad en ellos, brindarles experiencias alegres, que se relacionen con otros niños benéficos, que reconozcan el valor de la vida humana y la vida de cualquier ser vivo; esto hará que cuando sean adultos se presenten lo menos posible irregularidades en su manera de ser con los demás, además de que podrían ser personas beneficiosas para su comunidad, sensibles con el medio ambiente y empáticos con situaciones que requieren de una persona ponderada.

Un *amigo* en esta obra puede simbolizar aquello que se considera *amistoso*, una *buena disposición* hacia alguna cosa o puede utilizarse como una *forma de trato*.

Explicitación

Pintura al óleo realizada durante el mes de enero de 2018. Esta obra presenta la idea de que cualquiera puede ser un amigo, es decir, ya sea una persona, un gatito o incluso unos peluches. Tan simple como jugar a la hora de tomar el té, considero que señala una forma de identificar cuánta apertura se da al diálogo, el trato que le damos a quienes se sientan a nuestro lado y los temas que se tratan en cuestión.

Deberíamos intentar de ser capaces de poder expresar nuestras ideas tanto a seres similares a nosotros, así como transmitir nuestro sentir a animales u objetos que aparentemente no poseen vida, pues al desarrollar una consciencia más elevada alcanzaremos a percibir que hay cosas que también se comunican a nuestro alrededor.

Suelo recordar que durante mi infancia aproximadamente a los cinco – seis años, convivía con alrededor de treinta niños, de ellos, solo seis niños llegaban a jugar a la hora del té en repetidas ocasiones, lo que me llamó la atención es que a veces podían jugar tanto con otros niños como con sus juguetes y no había ningún problema, pues satisfacían su necesidad de hablar y de ser escuchados, se percibía que eran muy atentos y ofrecían su cariño a sus *amigos*.

Por alguna razón estos mismos niños solían tener una actitud amable, le ponían nombres a las plantas y las regaban con agua, eran alegres, divertidos y bondadosos.

Los otros niños por el contrario, eran un poco desobedientes, caprichosos, no eran tan empáticos y querían imponerse a otros niños, incluso uno de ellos solía tomar a animales pequeños para lastimarlos, claramente no poseían un correcto diálogo.

Transición emotiva

En esta obra la sensación que se me presentó fue de ternura y mucho cariño.

“¿HACE CUÁNTO QUE NO HUELES A MAR?

Óleo sobre lienzo de algodón

50 x 110 cm

(Obra 26)

Composición

Mantiene un formato horizontal. La paleta de color que predomina es de tonos azules, verdes y amarillos; según la psicología del color, “el azul es el color de las cualidades espirituales y en relación al amarillo y verde brindan una sensación de descanso”. (Heller, 2004).

Por otro lado las formas que aquí se presentan corresponden únicamente a peces, esto debido al poder espiritual de dichos animales. Como peces marinos se les atribuye distintas cualidades: “la capacidad de regresar al mismo sitio donde nacieron para reproducirse”; mantienen una determinación impulsada por el instinto y conocimiento interno que no les permite que fuerzas externas impidan su viaje; pues “[...] los peces como tótem indican que debemos vivir cada momento de nuestra vida como una experiencia y conocimiento, aún cuando el flujo de la vida parece empujarnos atrás, se puede conectar con nuestro espíritu y el conocimiento interno.” (Sams J. C., 2014).

Fundamentación

Esta pieza fue realizada en el mes de enero de 2018. La pregunta *¿hace cuánto que no hueles a mar?* Está dirigida a cuestionarnos el tiempo que nos hemos tomado para poder realizar algo que nos fascina mucho pero que no hemos podido llevar a cabo, dejando que la sensación de hacer algo placentero se nos escape de las manos.

Claro está que hay motivos muy particulares por los que es más difícil tener tiempo, ya sea mantener una carrera, estar embarazada, tomar el papel de padres, estar en un trabajo sofocante, vivir de manera independiente, pagar cuentas, viviendo al día y mil cuestiones más, pero, aquí lo importante es: ¿identificamos el momento preciso en el que necesitamos realizar lo que más nos gusta para sentirnos verdaderamente vivos, aliviados, plenos? ¿Nos hacemos una pausa, analizamos nuestra actual situación y acorde a eso actuamos o seguimos sin ningún cambio?

Encontrarse con situaciones que no nos brindan sorpresa, alegría, amor, emoción o alguna clase de sentimiento que realmente nos renueve desde adentro, hace que también nos agotemos o realicemos nuestras actividades cotidianas sin energía, sin pasión.

Explicitación

Por eso se debería procurar incorporar acciones diferentes a las que estamos acostumbrados, es decir, si se lleva mucho tiempo trabajando en el mismo sitio se podría realizar un pequeño viaje así fuese por un fin de semana, sacudir el cuerpo, caminar, respirar otro aire, despertar con otra tonalidad de amanecer.

Si se realiza deporte y siempre se practica en el mismo sitio, no vendría nada mal circular por lugares diferentes o practicar acompañado.

Si se quiere planear algo con amigos pero solo se espera a que ellos busquen o hablen, cámbialo, tú organiza.

Si se necesita pasión y sentir conexión haz ardientemente el amor, brinda calor, propón ideas, siente fluir la energía.

El truco está en hacer más y esperar menos.

En mi caso particular anhelaba estar frente al mar, pues me genera una sensación de bienestar y tranquilidad, reúne la vida acuática, las brisas marinas, los rayos de sol. La escena me recuerda a las aguas cristalinas presentes por toda la isla de San Andrés, Colombia.

Aunque cueste algo de trabajo debemos buscar la forma de seguir haciendo lo que más nos causa placer, aunque claro sin perjudicar a otros.

Transición emotiva

La obra me recobró un sentimiento de inmensa alegría, bienestar y tranquilidad.

“Y SER FELIZ”

Óleo sobre papel marigold apricot

95 x 75 cm

(Obra 27)

Composición

Esta pieza al óleo posee un formato vertical y la imagen se encuentra en una composición central. Se realizó a partir de cuatro sesiones. No se realizó boceto previo. El soporte que se utilizó fue un papel que consideré hermoso, pues posee las características de ser suave al tacto, delgado, de un ligero color durazno y contiene fragmentos de flores que le brindan de una textura naturalista y sutil.

Fundamentación

La paleta de color utilizada se ubica en los tonos naranjas, amarillos y rosas, obteniendo de la mezcla de estos tres un efecto de “lo pequeño, lo dulce y hasta cierto punto femenino”. (Heller, 2004).

El único poder animal que se representa en la pieza, se dispone de la mariposa, dicho elemento posee las características de la transformación, porque la mariposa representa “la necesidad de cambio, de mayor libertad, valentía, mantiene varias etapas: la reencarnación, la transformación, transmutación y la magia”. Involucra compartir con el mundo todo el esplendor de la creación. (Sams J. C., 2014).

Explicitación

Se realizó la figura de un bebé debido a que durante los diálogos – encuentros, la mayoría de los participantes recordaron las sensaciones que aparecían en ellos cuando se comportaban como niños o estaban cerca de ellos. Dichas sensaciones variaban entre la sorpresa, la alegría, la juventud, la vitalidad, el entusiasmo y la amistad.

Busqué que los participantes realizaran distintas actividades que los comprometiera a jugar como niños, para que apreciaran la importancia de mantener un espíritu libre, procurando dejar atrás los prejuicios y recobrando una actitud positiva.

Transición emotiva

La obra me trajo una sensación de alegría, ternura, nostalgia, motivación y energía.

“Y ME IMAGINABA EN ALGÚN LUGAR SIN RECUERDOS”

Óleo sobre vidrio

80 x 60 cm

(Obra 28)

Composición

Pieza de formato vertical y composición central. Es creada a partir de tres sesiones, sobre un soporte de vidrio. No se realizó boceto previo. La imagen que se presenta es la figura de una mujer brindando su mirada al horizonte. Las primeras dos sesiones fueron para realizar la figura humana y la tercera sesión para realizar el fondo del cuadro.

Se utilizó únicamente pintura al óleo sin ningún otro aditamento como aceite de linaza, para que la mezcla no fuese tan diluida y pudiese fijarse al vidrio.

Fundamentación

Se trató de realizar una imagen a *alla prima*, que consiste en aplicar el color de forma directa sobre el soporte, sin haber realizado un dibujo previo o detallado.

Por otra parte, la conclusión de la pintura permitió identificar la predominancia de los tonos amarillos y naranjas. Como se ha identificado en la psicología de color, la utilización de estos dos colores junto a tonos como el violeta, el rojo y el rosa, “proveen una sensación llamativa”. (Heller, 2004).

Realicé una lectura de *Los viajeros y sus motivaciones*, donde encontré algunos beneficios que consideré importantes para esta pieza y como referencia para los diálogos-encuentros; entre las ventajas que trae consigo el viajar se localizan:

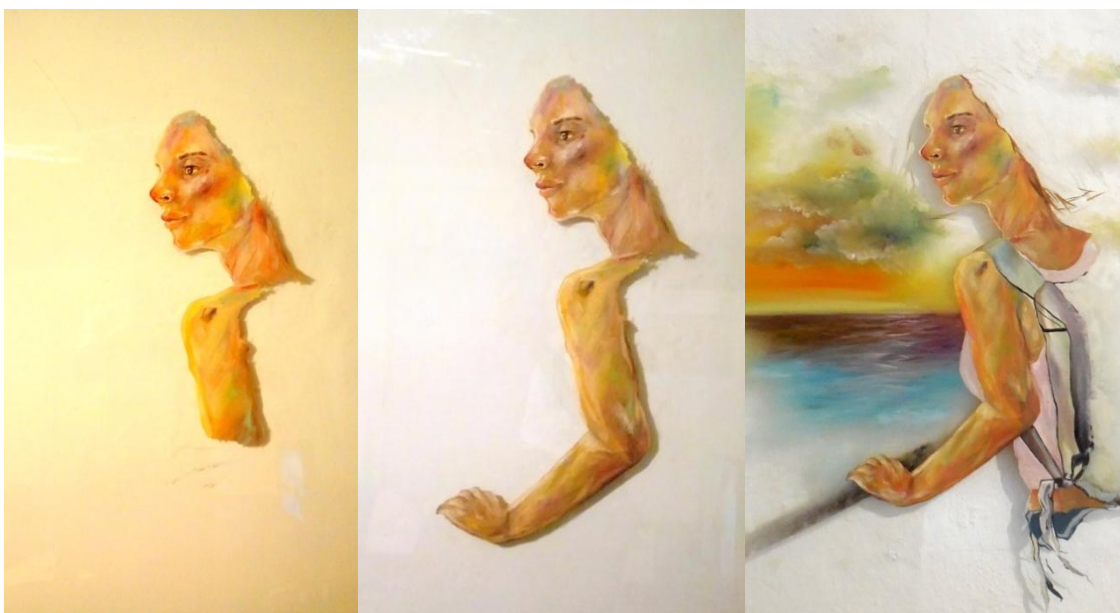
[...] una búsqueda por el autoconocimiento y crecimiento personal; interés de vivir la diversidad cultural; romper con la rutina y escapar de la realidad; búsqueda de novedades; búsqueda de aventuras y desafíos; búsqueda de autenticidad y libertad; y búsquedas de historias para contar. (Araújo Pereira, 2017).

Explicitación

Durante los diálogos-encuentros, se tropezó con la idea de la importancia de viajar, de descubrir otros sitios con los cuales sentirse inspirado, fortalecido. La importancia del viaje reside en los momentos inesperados que se conciben y que se llevan a cabo; los diálogos que se establecen con otros viajeros, los contactos que se forman, y los registros que se realizan para futuros proyectos.

Transición emotiva

La sensación que se presentó fue de visionar el futuro, mis planes, mis metas. Con un sentido más fuerte y recobrado.

CONCLUSIONES

El trabajo que he presentado reúne el proceso que realicé mediante la metodología en investiCreación, comprende un proceso de documentación que acompaña al desarrollo de un proceso de creación artística. El objetivo fue presentar mi testimonio con esta metodología porque me permitió compartir el la construcción de mis obras artísticas, realizando el proyecto desde mi experiencia; de esta manera asumí los contenidos que abordé, las dinámicas que generé y me enfoqué en la realización de las piezas, admitiendo colocar en el proyecto cuestiones objetivas así como un tanto subjetivas. A diferencia del proceso que involucra una investigación científica que busca generar un conocimiento verificable, mi trabajo no buscó generar dicho conocimiento científico, sino presentar una propuesta desde mi práctica y campo de estudio, por ello les invito a valorar este trabajo con una visión y función distinta. Este documento adquiriría su validez académica en conjunción con una presentación ante un público y por ello lo determiné con una exposición artística.

En cuanto a la finalidad que busqué con el desarrollo del taller fue obtener una experiencia con un grupo de personas muy diferentes entre sí, donde fue reiterante incentivarlos a las prácticas artísticas debido al desconocimiento que tenían respecto a la funcionalidad de las mismas. Mi intención fue invitarlos a participar de este grupo para que formaran una personalidad más creativa y sensible, de ser posible una actitud crítica y una mejor capacidad expresiva. Las reflexiones que se realizaron dentro del taller me permitieron identificar sensaciones tanto negativas como positivas que posteriormente fui incorporando a mis obras artísticas. Todo el proceso que llevé para poder realizar este taller, así como la producción de las obras para presentar una exposición individual, me proporcionó un crecimiento personal y profesional que me ha otorgado la facilidad de identificar oportunidades. Precisamente con los vacíos fundamentales de este proyecto, que fueron: en el aprendizaje artístico, con las motivaciones y en el diálogo, encontré este crecimiento personal que no es más que el desarrollo

emocional de alguien que busca por medio del arte, una forma de conectarse con sí misma y con los demás seres.

Mi reflexión en torno al vacío es, que este sentimiento puede tener un efecto tanto negativo como positivo que se manifiesta principalmente con nuestra actitud. Cuando exteriorizamos una actitud negativa, absolutamente todo comenzará a invadirse por un vacío que se caracteriza por ser una carencia, la falta de algo, la necesidad, la dificultad, al punto de convertirse en algo inflexible, dañino, destructivo, en un total desequilibrio. En cambio puede haber incluso un vacío en quien mantiene una actitud positiva, pero trabajar con esta actitud a diario y hacer lo mejor de tu vida es lo que atraerá las oportunidades, las personas, las vivencias, conseguir lo que es importante para ti en la vida, dar sentido a lo que se hace, recuperar vínculos, encontrar el tiempo y espacio para uno mismo y para los que quieres, poder avanzar hasta encontrar de vuelta el equilibrio. Si las personas lográramos obtener una mayor capacidad expresiva, disminuiríamos una parte de la gran cantidad de vacíos que puede haber dentro de cada uno, la importancia de abordar el tema del vacío en mi proyecto radicó en la búsqueda por ampliar esa capacidad para expresar correctamente y abiertamente lo que se quiere, haciendo uso de nuestra capacidad de comprensión de todo aquello que nos rodea. Desde mi punto de vista, el campo de las humanidades ofrece distintos estudios que como objetivo en común se interesan precisamente por el ser humano y todos aquellos elementos, comportamientos y condiciones que sirven para comprenderse a sí mismos. Entendiendo esto, quiero decir que la educación artística promueve el uso de las artes para comunicar ideas y sentimientos propios, para que otros también logren identificarse con nosotros ya sea con una vivencia, un pensamiento, un sentimiento. Distintas disciplinas existen para intentar acceder a una mejor calidad de pensamiento y de acciones humanas más significativas, pero desde mi experiencia invito a quien busque desarrollar continuamente el hábito de la práctica plástica, a comprobar si es una estrategia para ser una persona más elocuente, libre y feliz.

FUENTES Y/O OBRAS CONSULTADAS

Bibliografía

Araújo Pereira, G. M. (2017). Los viajeros y sus motivaciones: Un estudio exploratorio sobre quienes aman viajar. *Estudios y perspectivas en turismo* , 26 (1) . Brasil.

Ardila, R. (1986). *Psicología del aprendizaje* (13 a ed.). México, España, Argentina, Colombia: Siglo XXI.

Art Museum, C. (s.f.). Recuperado el 10 de Junio de 2018, de https://www.crockerart.org/uploads/pdfs/Curriculum_Enrichment_Talk_the_Talk.pdf

Bal, M. (2004). El esencialismo visual y el objeto de los estudios visuales. *Estudios Visuales* , 2 (2), 11-50.

Beattie, M. (2000). Ya no seas codependiente. Aprende a ocuparte de ti mismo. Nueva Imagen.

Carpeta de investigaciones de artes plásticas. (s.f.). Recuperado el 28 de Mayo de 2018, de <http://blogdearte-choquezmiller5b.blogspot.com/p/modelado-artistico.html>

Delgadillo, E. (22 de 01 de 2013). Recuperado el 20 de 12 de 2017, de https://www.youtube.com/watch?v=_XPfYYWTOEQ

Delgadillo, E. (21 de 06 de 2013). Recuperado el 25 de 12 de 2017, de <https://www.youtube.com/watch?v=lnckl5w1J9o>

Delgadillo, E. (18 de 06 de 2015). Recuperado el 03 de 01 de 2018, de <https://www.youtube.com/watch?v=V2jffU5MXds>

Delgadillo, E. (14 de 12 de 2017). Recuperado el 19 de 01 de 2018, de https://www.youtube.com/watch?v=lkdAwy8_fmM

EFMH. ES. *El método de Ibai López*. (9 de 04 de 2015). Recuperado el 29 de 11 de 2017, de <http://efmh.es/cursos/desequilibrio-funcional/>

Estés, C. P. (1998). *Mujeres que corren con los lobos. Mitos y cuentos del arquetipo de la mujer salvaje*. Barcelona: Ediciones B.

Estévez Nénninger, E. H. (2002). *Enseñar a aprender. Estrategias cognitivas* (1era ed.). México, Buenos Aires, Barcelona: Paidós.

García Ríos, A. S. (2005). Enseñanza y aprendizaje en la educación artística. *El artista* (2), 80-97.

Gardner, H. (2005). *ARTE, MENTE Y CEREBRO. Una aproximación cognitiva a la creatividad* (Séptima edición ed.). Argentina: Paidós.

Giráldez, A. P. *Educación artística, cultura y ciudadanía. De la teoría a la práctica*. (I. C. Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI). Para la Educación, Ed.) Madrid, España.

Gray, M. (2011). *Luna Roja*. GAIA.

Guilera Agüera, L. (2011). *Anatomía de la creatividad*. (F. -E. ESDi, Ed.) DesignKnowledge & Future: Sabadell.

Heller, E. (2004). *Psicología del color: Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*. Gustavo Gili.

Huerta, R. (2011). Maestros, Museos y Artes Visuales. Construyendo un imaginario educativo. *Arte, Individuo y Sociedad* , 55-72.

Institute of Art, Cleveland. (s.f.). Recuperado el 10 de Junio de 2018, de <http://www.cia.edu/files/resources/14ciaglossaryofartterms.pdf>

Lecturas de aprendizaje. (22 de Junio de 2014). Recuperado el Enero de 2018, de <http://lecturaslavictoria.blogspot.mx/2014/06/y-uno-aprende-veronica-shoffstall-que.html>

Lewin, A. (2001). *Diccionario Bilingüe de Términos de Arte*. (C. d. Educación, Ed.) Madrid.

Lipovetsky, G. (1986). *La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo*. Barcelona: Anagrama.

Llinares, N. (2008). *Cuarzos maestros. Guía de la maestría de cuarzos y sus propiedades energéticas*. (E. y. Fossati, Ed.) Madrid: Edaf.

López quintas, A. (2010). *La experiencia estética y su poder formativo* (Segunda edición ed.). Bilbao: Deusto Publicaciones.

M. López, V. (Octubre de 2004). Recuperado el 10 de Junio de 2018, de http://www.dipsanet.es/upd/pdfs/22_%20Formacion_especialidad/diccionario%20arte%20completo%20VMLD.pdf

Mayer, R. (1993). *Materiales y técnicas del arte*. Madrid, España: Tursen Hermann Blume.

Mazzotti Pabello, G. A. (2006). Arte y experiencia estética como forma de conocer. (D. C. UAM, Ed.) *Casa del tiempo* (87), 31-38.

MoMA. (s.f.). *Glossary of Art Terms*. Recuperado el 10 de Junio de 2018, de https://www.moma.org/learn/moma_learning/glossary#f

Naselli, C. A. (1992). De ciudades, formas y paisajes: Textos para su debate. 15. Buenos Aires, Argentina: Arquna.

Núñez, J. C. (2009). Motivación, aprendizaje y rendimiento académico. *Actas do X Congresso Internacional Galego-Portugues de Psicopedagogia* (págs. 41-44). Braga: Universidade do Minho: ISBN-978-972-8746-71-1 41.

Olaso Delgado, A. (Enero de 2016). Tesis Doctoral. Relación entre símbolo y materia en la representación artística de la realidad. El lenguaje de la materia y su relación. Valencia.

Páez Rovira, D. F. (2005). *Psicología social, cultura y educación. Capítulo XXIV*. Madrid, España: Pearson.

Parga, P. P. (Inédito). *La investiCreación artística*.

Parodi Gastañeta, F. (2002). La cromosemiótica: El significado del color en la comunicación visual. *Comunicación* (3).

Real Academia Española. (s.f.). Recuperado el 2 de 10 de 2017, de Asociación de academias de la lengua española: <http://buscon.rae.es/drael>

Revista bifrontal. (10 de Julio de 2016). Recuperado el Marzo de 2018, de <http://revistabifrontal.com/el-hexagono-o-la-geometria-sagrada-aplicada-al-diseno/>

Ruíz Rodríguez, C. (2004). Tesis Doctoral. *Creatividad y Estilos de Aprendizaje*. Dpto. Métodos de Investigación e Innovación Educativa. Universitat Malacitana.

Sams, J. C. (2014). *Las cartas de la medicina: Descubre el poder a través de los animales*. SIRIO.

Sanando la tierra. (20 de Marzo de 2015). Recuperado el Enero de 2018, de <https://www.sanandolatierra.org/simbolismo-de-la-tortuga/>

Tschudi, M. (Abril de 2017). *Tejido Andino*. Colombia.

Valé Madeo, S. E. (2001). Tesis Doctoral. *La enseñanza del arte en la educación de adultos: sistema educativo no formal* (ISBN: 84-669-1886-8) .

W. Eisner, E. (2002). Ocho importantes condiciones para la enseñanza y el aprendizaje en las artes visuales. *Arte, Individuo y Sociedad* , 47-55.

Zuleta, E. (1980). Ensayo: El elogio de la dificultad. *Ensayo leído en ceremonia del doctorado honoris causa en psicología, otorgado por la Universidad del Valle* . Colombia.

ANEXOS

Considerando que la metodología de InvestiCreación señala la necesidad de incorporar a manera de referencia el proyecto original de trabajo, se presenta a continuación el cronograma y la documentación que se refieren al proceso de gestión como son carta de solicitud de préstamo de espacio, carta compromiso por préstamo de espacio, el flyer que se utilizó para la difusión del evento y una nota periodística sobre la exposición.

Cronograma

Actividad	Descripción	Duración
Bitácora	Redacción semanal que incluya observaciones, gestos, caminatas, viajes, sueños y cualquier elemento que sirva para el propósito de esta investigación.	Durante todo el tiempo en que se realiza la investigación.
Elección de asesores	Búsqueda de 2 asesores para el método de titulación por <i>investiCreación</i> . Asesor teórico y asesor de obra.	Del 15 al 25 de agosto de 2017
Realización de catálogo de obra digital y carta de petición de espacio de expositivo	Recolección de las mejores piezas, fotografía de las mismas.	Del 23 al 27 de agosto de 2017
Búsqueda del lugar expositivo	Visita al Museo y/o Galería para entrega de carta de petición del espacio.	Agosto - Septiembre de 2017
Revisión de bitácora y obras producidas en Colombia	Redacción de distintas experiencias, observaciones e inclusión de obras que servirán de antecedente del proceso creativo.	25 de agosto al 1 de septiembre de 2017
Búsqueda y recolección de materiales	Recolección de materiales de re-uso como: pinceles, espátulas, tubos de óleo, acuarelas, carboncillos, material de costura. Compra de nuevos materiales como: telas, aceite de linaza, solventes, caucho de silicón, resina, papeles para acuarela y dibujo.	28 de agosto al 7 de septiembre de 2017

Redacción de comentarios personales acerca del vacío en las artes visuales / Vacío en la mujer	Redacción de puntos de vista personal para encontrar similitudes en cuanto a las sensaciones de vacío.	4 al 22 de septiembre de 2017
Metodología de investigación	Redacción del proceso que se llevará a cabo en la investigación; descripción de las herramientas y uso de saberes adquiridos. Recopilación de registros fotográficos.	25 de septiembre al 29 de octubre de 2017
Realización de obras Producidas en México	Elaboración de las piezas para la exposición, utilizando las técnicas de: pintura al óleo, acuarela, dibujo al carboncillo, textil.	Septiembre de 2017 – enero de 2018
Elaboración y participación en los diálogos - encuentros	Pláticas llevadas a cabo en cafeterías, en la calle, en el hogar de la artista.	Octubre - Diciembre de 2017
Elaboración de 2 obras de manera colectiva	Elaboración de 2 obras de diversos formatos y técnicas.	Octubre – Diciembre de 2017
1era. Revisión de protocolo	Consulta con el asesor teórico acerca de los lineamientos seguidos en la investigación.	Noviembre de 2017
1era. Revisión de obras	Consulta con el asesor de obra sobre los detalles y características de cada pieza.	Octubre de 2017
2da. Revisión de obras	Consulta acerca de la elección de los procesos aplicados a las piezas propuestas.	Noviembre de 2017
3ra. Revisión de obras	Correcciones de color.	Diciembre de 2017

Revisión final de obras		Enero de 2018
2da. Revisión de protocolo	Consulta con el asesor teórico acerca de las características del proyecto de InvestiCreación. Correcciones de redacción y manejo de la información.	Diciembre de 2017
Fabricación de moldes de silicón	Elaboración de un modelado con plastilina, se fabrica un molde de caucho silicón con el que posteriormente se obtendrán los vaciados en resina.	Diciembre de 2017 – Enero de 2018
Gestión de promoción	Realización de la promoción de la exposición a través de las redes sociales; elaboración de invitaciones impresas y carteles.	Enero de 2018
Invitaciones	Entrega personal de las invitaciones impresas, tanto a profesores, compañeros y público en general.	Enero de 2018
Montaje de la obra: unión del vidrio, tapa y marco	Proceso de enmarcación de las obras.	Diciembre de 2017 – Enero de 2018
3ra. Revisión de protocolo Entrega de protocolo a Consejo Académico	Revisión final del protocolo.	Enero de 2018
Traslado de obra	Acarreo de obra al sitio de exposición.	15 de enero de 2018
Montaje de obra y sala	Colocación de clavos, limpieza de la sala de exposición, colocación de las cédulas y texto de sala.	15 de enero de 2018.

Exhibición de la exposición “Retratos de un vacío”	Inauguración de la exposición de manera formal.	19 de enero de 2018
Aceptación del protocolo	El protocolo se entregó a Consejo Académico de la Facultad de Bellas Artes para su autorización de método de titulación por tesis individual.	Febrero de 2018
Preparación final de tesis	Utilizando la metodología en InvestiCreación se preparó la tesis artística para su presentación y aprobación.	Enero – Mayo de 2018.

Querétaro, Qro. A _____ de _____ de _____.

SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE SALA / ESPACIO

A:

Por medio de la presente me dirijo a usted/ustedes para solicitar la autorización del uso de una de las salas/espacio del _____, para llevar a cabo la realización de una exposición individual, cuyo objetivo también es presentar el resultado de la elaboración de una investigación que se estará llevando a cabo durante los meses septiembre – diciembre de 2017.

La metodología a utilizar será por medio de una *Investicreación*, es decir, que se estará llevando a cabo una investigación teórica acerca *del valor del vacío y la búsqueda por comprender y reconocer nuestra apatía, no para llenar una carencia, sino como una forma de romper con ella.*

Se han realizado 16 obras como un acercamiento a esta búsqueda, a partir de ellas es que se cumplirá con 12 obras más que contendrán los resultados de la investigación, con el fin de presentar un total de 28 obras en dicha exposición. Las disciplinas que comprende la muestra son: litografía, pintura al óleo, acuarela, dibujo al carboncillo y técnicas mixtas.

Cabe destacar que ésta exposición contiene un motivo personal, pues forma parte de mi proceso de titulación y conclusión de la Licenciatura en Artes Visuales.

La fecha deseada para ésta exposición se pretende: entre el 1ro y el 15 de diciembre de 2017.

La fecha alternativa: entre el 1ro y el 20 de enero de 2018.

Les agradezco su tiempo y quedo atenta a su respuesta.

Lina Romero Martínez

ATENTAMENTE

CARTA COMPROMISO

Me comprometo a respetar y responsabilizarme de los siguientes puntos y sobre todo a no causar molestias al _____.

1. No se llevará a cabo ninguna actividad, ni evento político, promocional o comercial y otros que estén en contra del propósito del evento.

2. Condiciones internas:

Se tendrá el cuidado necesario con las paredes, techo y el piso. En caso de que el área de exposición sufriera algún daño material, consciente o inconscientemente tendrá que ser reparado en un lapso de un mes.

Si el artista no cumpliera con los lineamientos establecidos o atentara agresivamente física o mentalmente contra este sitio o los empleados del mismo, el _____ se reserva el derecho de cancelar el evento. En tal caso se aceptará la suspensión sin contradecir la decisión tomada.

3. Me haré cargo de todos los preparativos de la exposición como el transporte, montaje y desmontaje de las obras, asimismo del arreglo de la sala, la impresión y envío de las invitaciones.

4. En el entendido de que si alguna (s) obra (s) sufriera (n) daño o robo alguno, el _____ se exime de toda responsabilidad.

Firma y Fecha

Retratos de un vacío

de Lina Romero

MUSEO CIUDAD QRO

Inauguración:
Viernes
19/01/2018
18:00 h
Entrada libre

QUERÉTARO
ESTÁ EN NOSOTROS

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

SECRETARÍA DE CULTURA

www.museodelaciudadqro.org www.culturaqueretaro.gob.mx

 @MCQRO (442) 2 24 37 56

Flyer proporcionado por el equipo de diseño del Museo de la Ciudad.

#Mujer AM

CONSÚLTALO EN WWW.AMQUERETARO.COM

#ARTE

Lina Romero retrata su vacío

Duda, nostalgia y otras penumbras son las protagonistas de 'Retratos de un vacío' que se exhibe en el Museo de la Ciudad hasta el próximo viernes

Juan Rojas

Retratos de un vacío' de Lina Romero estará una semana en el Museo de la Ciudad.

Permanecerá hasta el viernes 26 de enero y es la oportunidad de ver el trabajo de la artista de 24 años, en su primera exposición individual, luego de veinte colectivas.

"Traté de interpretar sensaciones de tristeza, de enojo, que no sabía qué eran. Quería salir de esa negatividad y transformarlo en algo positivo. El vacío es un impulso, se hace crecer interiormente, seguir para adelante", dice Romero. Y eso se hizo evidente cuando vivió en la capital colombiana, Bogotá.

"Lo sentí cuando me enfermé (estando allá), desde el primer mes tuve variación, me sentía extraña porque no podía salir del sitio donde arrendaba, todo el tiempo sentía sensaciones de vacío". Desde la depresión, la nostalgia y la duda, Romero trabajó en la transición de sus emociones. Encuentra en el arte un método intrínseco de sanación.

"Fue parte de un proceso para crecer interiormente. La mayoría compartimos ese vacío al perder un amigo, una pareja, un ser querido, es un sentimiento compartido con los demás". Aquí entran sus habilidades con técnicas de litografía, acuarela y dibujo, para mostrar más de 20 piezas que son el reflejo atravesado de un pasado en Colombia y México.

"Lo veo como sanación, también por parte de un Círculo de Mujeres, normalmente no me gustaba mucho expresar mis cosas, ni mi sentir, era chistoso porque ahí tenía que compartir con gente que no conocía. Con la exposición es lo mismo. También forma parte de un registro de lo que pasó en Colombia", señala la artista.

Estudió artes visuales con línea en plásticas. Decidió dedicarse al caballete en el 19 Congreso Nacional de Dibujo y Pintura, donde ganó. "Desde ahí me di cuenta de que necesitaba dibujar y pintar, no sabía que realmente quería estudiar arte."

"La honestidad es la característica principal de mi trabajo. Transmiso lo que siento y lo que quiero decir. Transferencias con el espectador", puntualiza Lina Romero, autora de 'Retratos de un vacío'.

La muestra comprende más de 20 piezas de litografía, acuarela y dibujo

OBSERVA

LA MELANCOLÍA DE LINA ROMERO

Los cuadros de Romero hacen sinergia con el espectador mediante memorias alegres, narrativa cotidiana que preserva el cambio y el ejercicio inminente de la creación.

La obra rescata avances técnicos de Teodor Azarowicz sobre la nostalgia y la fineza de rostros, emociones, gestos y su forma de explorar un vacío vivo en los ojos y expresiones sus retratos. Arte como sanación, como alternativa.

La artista de 24 años recogió experiencias en Colombia y México.

Nota periodística sobre la exposición "Retratos de un vacío".