

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

"FRAGMENTACIONES VISUALES"

Tesina

Que para obtener él título de:

Licenciado en Artes Visuales

Presentan

Arano Tapia Sandra Abigail
Bouquet Villalobos Michelle
Rodríguez Orozco Andrea Yasbeth
Sánchez Avilés Alejandra
Pérez Hernández Octavio
Trejo Candelas Sergio Alejandro

DEPTO. DE ASESORIA
PARA LA TITULACION

ESCUELA NACIONAL
DE ARTES PLÁSTICAS
XOCHIMILCO D.F.

Director de Tesina: Maestra Ariadne García Morales

México D.F. 2005

m. 339925

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Autorizo a la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM a difundir en formato electrónico e impreso el contenido de mi trabajo recaptional.

NOMBRE: Troja González Alejandro

FECHA: 13 - enero - 2005

FIRMA: Troja González

75.0000.00

FRaGMENTaCioNeS ViSuaLeS

Índice

Prólogo

Fragmentaciones Visuales

Capítulo 1

1.0 Descripción de Actividades Profesionales

1.1 Sagrario y Catedral Metropolitana

1.2 San Carlos

1.3 Más Trabajos

Capítulo 2

2.0 Experiencia Profesional

2.1 Descripción

Capítulo 3

3.0 Datos Generales

3.1 Experiencia

3.2 Obra

Capítulo 4

4.0 Datos Generales

4.1 Mundos Paralelos

4.2 Accidentes Urbanos

Capítulo 5

5.0 Actividades Profesionales

5.1 Proyecto de Exposición

5.2 Contribución del Cristianismo

5.3 Obra

5.4 Geometrismo y Evolución

Bibliografía del Capítulo

Capítulo 6

6.0 Actividades Artísticas

6.1 Los Interminables

6.2 Los Siete Interminables

FRaGMeNTaCioNeS ViSuaLeS

Prólogo

Este trabajo reúne el resultado de investigación individual de seis artistas, que en el transcurso de diferentes tiempos y momentos, se ven ahora reflejados en el trabajo de exploración, experimentación, reflexión y propuesta plástica visual, dentro del campo de las artes visuales en sus distintas disciplinas.

Son seis trabajos que al parecer parten de puntos de vista muy alejados, pero que en su trabajo teórico y práctico, es donde hay caminos y diálogos muy parecidos, con varias soluciones, diferentes y buenas preguntas, distintas comparaciones, conceptos, cuestiones, ideas, etc., y es donde la delgada línea del arte contemporáneo continúa produciendo esa angustia llena de energía que se ve reflejada en estos resultados, en disciplinas tales como la pintura, la escultura, la fotografía, la gráfica digital, la restauración y la estampa.

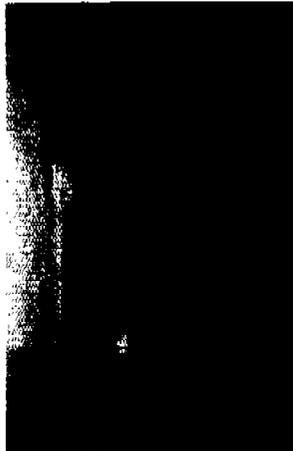
Este limitado trabajo, permite presentar una revisión al trabajo y tiempo empleado, y poder apreciar desde este punto de vista, cuán diferente ha sido el trayecto de investigación, y observar los resultados y su fin, comparar la idea inicial de cada proyecto con su conclusión, valorando tanto los buenos puntos así como los malos, que permitieron dar forma y rienda suelta a las ideas que iniciaron toda esta investigación.

Fragmentaciones Visuales que permiten en una visión más amplia, una mejor apreciación del aprendizaje (haya sido este escaso e inútil o preciso y conveniente) que se comprendió y se realizó en la licenciatura de Artes Visuales, dentro de las tantas carreras encontradas en la Universidad Nacional Autónoma de México.

FRaGMENTaCioNeS ViSuaLeS

aRaNo TaPia SaNDRa aBiGaiL

ReSTauRaCiÓN

Capítulo 1.0

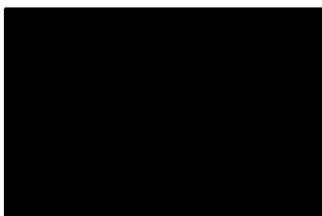
Descripción de actividades Profesionales

Arano Tapia Sandra Abigail

EX HOSPITAL DE BETLEHEMITAS.

Uno de los primeros trabajos profesionalmente realizados, fue dentro de la restauración de este edificio que data de los siglos XVI al XVIII.

Los trabajos realizados consistieron en la restauración de la pintura mural, casi perdida en su totalidad, esta restauración contempló las siguientes actividades: la consolidación de muros dañados por la humedad y por los diferentes agentes externos a lo largo del tiempo; el enlucido de muros una vez que terminó el proceso de consolidación y finalmente la reintegración de pintura siguiendo las teorías de la restauración.

CATEDRAL METROPOLITANA.
Aplicación de hoja de oro en molduras de bronce.

PALACIO POSTAL (EDIFICIO DE CORREOS).

Ya con experiencia en el campo de la restauración de monumentos, me integre al equipo de restauradores en el proyecto de la Restauración Integral del Palacio Postal, con el cual las actividades a realizar consistieron en la reintegración de la pintura en elementos como arquitectónicos como son los capiteles de columnas, plafones y molduras.

Esta reintegración se realizó en base a una investigación histórica en la que se pudo saber los colores y el tipo de pintura original. Así, el resultado fue la aplicación de pintura con la técnica de esfumado, en tonos ocre y naranjas.

PALACIO POSTAL.
Aplicación de pintura difuminada en capiteles y molduras de plafones.

Capítulo 1.1

SAGRARIO METROPOLITANO.

Ya con la experiencia adquirida en proyectos de gran calibre como los anteriores, pude adentrarme en la restauración de piezas escultóricas. Esto lo pude realizar al participar en los trabajos de restauración del Sagrario Metropolitano, en donde se llevaron a cabo trabajos que consistían en la limpieza y colocación de hoja de oro, técnica muy utilizada en varios elementos de la Catedral así como del mismo Sagrario. También participe en la restauración de esculturas reintegrando el color perdido a través del tiempo.

SAGRARIO METROPOLITANO.
Restauración de capitel
en el altar mayor.

CATEDRAL METROPOLITANA.
Limpieza de hoja de oro en
marco de madera barroco. Siglo XVII.

CATEDRAL METROPOLITANA.

Simultáneamente al Sagrario, realice trabajos de conservación y restauración de pintura de caballete en la Catedral Metropolitana. Ahí mismo, también participe en la aplicación de hoja de oro para los elementos escultóricos que así lo requerían.

Capítulo 1.2 San Carlos

ACADEMIA DE SAN CARLOS.

Como parte de mi servicio social participé en el programa de restauración de las esculturas pertenecientes al Acervo de la Academia, pudiendo trabajar la escultura del "Molsés", replica de la original realizada por Miguel Ángel en el siglo XVI. La intervención de esta restauración consistió en la reintegración de faltantes realizados en el mismo material de la escultura (yeso escultórico; la consolidación de la pieza para evitar que siguiera su deterioro, resane de áreas maltratadas y finalmente la aplicación de una pátina como acabado final hecha a base de barro, técnica llamada "barrotina".

ACADEMIA DE SAN CARLOS.
Proceso de velado de pintura al óleo.
Siglo XVIII.

ACADEMIA DE SAN CARLOS.
Limpieza mecánica en anverso
de pintura de óleo.
Siglo XVIII.

TALLER DE RESTAURACIÓN. ACADEMIA DE SAN CARLOS.

Nuevamente me tocó la suerte de trabajar en la Academia de San Carlos, participando en el Taller de Restauración durante el proyecto de Conservación y Restauración de Pintura de Caballete. Ahí, se realizaron trabajos de limpieza, rentelado así como la reintegración de color en varias de las obras del acervo con el que cuenta la Academia.

Capítulo 1.3 Más Trabajos

IGLESIA DE SAN PABLO CHIMALPA (CUAJIMALPA) E IGLESIA DE SAN MIGUEL COATLINCHAN (TEXCOCO).

Como parte de los trabajos foráneos que requieren restauración, pude participar en la restauración de las iglesias de San Pablo y San Miguel en Chimalpa y Coatlínchan respectivamente.

Las actividades consistieron en la reintegración de pintura mural con la denominada técnica al "temple" en muros y bóvedas.

TEMPLO DE JESÚS MARÍA (CIUDAD DE MÉXICO).

Como trabajo personal, se trabajaron varias piezas pertenecientes al templo de Jesús María, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, destacando la pieza en madera "ECCE HOMO", a la cual se le hicieron los siguientes trabajos:

- Limpieza general de la pieza para retirar polvo y grasas acumuladas,
- Inyección de solución especial a base de biocida para la eliminación de micro organismos (hongos).
- Resane de la pieza en las áreas donde lo requería.
- Reintegración de color siguiendo la misma técnica empleada originalmente así como los colores encontrados, igualándolos para evitar que se notara la intervención.

GRAN HOTEL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Actualmente se esta llevando a cabo la restauración del Gran Hotel de la Ciudad de México en la que participo en el equipo de restauración.

Las actividades realizadas son básicamente la pintura de elementos arquitectónicos como son los capiteles de columnas.

En estos, se esta reintegrando el color de acuerdo a los tonos encontrados en las calas estratigráficas realizadas previamente.

OBRA PERSONAL.

Personalmente he realizado obra pictórica en la que utilizó diferentes técnicas, sobresaliendo el óleo y la acuarela.

El formato utilizado es variable y va de acuerdo al tema seleccionado.

FRaGMENTaCioNeS ViSuaLeS

BouQueT VILLaLoBoS MiChelle

FoToGRaFia

Capítulo 2.0

Experiencia Profesional

En este capítulo resumiré la experiencia profesional que he adquirido desde mi último año de cursar la Licenciatura en Artes Visuales hasta el momento.

El ser humano produce desde que tiene uso de razón, todas las ideas que tiene las desarrolla y van tomando forma.

La escuela nos ha enseñado a saber dirigir nuestras ideas en una dirección adecuada. Cada uno de nosotros trabajamos en diferentes disciplinas, en la que he desarrollado mis proyectos es la Fotografía. A continuación describiré en orden cronológico cómo ha sido cada uno de ellos.

A partir de mi inquietud en la Fotografía Documental y fotógrafos como Walter Reuter, Graciela Iturbide, Mariana Yampolsky, entre muchos otros, realicé mi Servicio Social en Actopan, en el Estado de Hidalgo.

El objetivo de hacer mi servicio en esa localidad fue la oportunidad de acercarme a comunidades indígenas próximas a ese municipio con el fin de formar un registro fotográfico de algunas de ellas.

El proceso de este proyecto fue el desenvolvimiento con la gente para ser aceptada por los miembros de cada comunidad y a partir de ahí todo dependía de la relación que tuviera con cada familia.

Había familias que la visitaba dos o tres veces por semana y otras en las que sólo una vez cada 15 días, por lo tanto el resultado fue similar en cada comunidad pero a la vez diferente.

La imagen se quiere neutral, por lo tanto, la cámara debe desaparecer de la conciencia de la gente, deben estar como si ésta no existiera.

Capítulo 2.1 Descripción

"La neutralidad, o la objetividad, se atribuye a la cámara pero se olvida quién la manipula"¹

El fotógrafo nunca es neutral, por el contrario, éste es selectivo y subjetivo en cuanto a su posición mental ante las cosas. Él decide, determina y selecciona qué es lo que va a fotografiar. La visión funciona como un radar, observa detenidamente el entorno en el cual se encuentra y selecciona en el instante decisivo.

Para poder crear un efecto de realismo en el documento fotográfico es necesario hacer desaparecer de la imagen la mediación del fotógrafo y del mismo medio, y en su lugar presentar el acontecimiento.

En esta actividad que desempeñé surgieron varias problemáticas. En primera instancia, carecía de contactos o de vínculos que me facilitaran el acercamiento a dichas comunidades, ya que una persona ajena a la comunidad llama la atención y más con una cámara fotográfica de por medio, y como resultado es el rechazo inmediato. Apoyé a la dirección de Cultura del municipio en el registro fotográfico de eventos pertenecientes a esta lo cual me llevó a conocer a gente residente en otras comunidades.

La confianza es un problema primordial que se tiene que ganar por medio de la honestidad. La gente desconfía, porque hay mucha gente que les toman fotografías y no saben qué es lo que hacen con ellas, además de que no les piden permiso para hacerlo. Es por eso, que el acercamiento hacia ellos, es primordial hacerlo con amistad y verdad.

La fotografía sobre indígenas nos muestra a toda aquella gente que ha sido relegada socialmente, pero que sin embargo, ellos luchan día a día por salir adelante aunque las circunstancias vayan en contra corriente. Cada comunidad organiza fiestas patronales, festivales, elección de comités, procesiones, grupos de danzantes, para lograr un intercambio de ideas, vivencias y acontecimientos que les permiten interactuar entre ellos.

¹ Joan Costa, "La Fotografía. Entre sumisión y subversión", 1991, p. 82

Trabajé en esas comunidades porque tuve la facilidad de conocer a familias que me aceptaban como parte de su grupo. Decidí representar este vínculo con la sociedad en general de esta parte del Estado de Hidalgo por medio de la fotografía ya que es el medio en el cual mayor me expreso y reflejo la aceptación de las personas hacia mí. Ellas fueron retribuidas de manera que ellos tuvieran una copia de cada fotografía que les tomaba. Con esta acción fortalecimos un lazo de amistad que hasta la fecha conservo.

San Salvador llamada Demacú. Su familia me recibió muy hospitalaria y afable. Les platiqué mi intención de visitarlos frecuentemente y de tomarles fotografías a lo cual no se negaron, por el contrario gracias a ellos conocí a primos, tíos, y vecinos de otras comunidades.

Posteriormente conocí al grupo de danzantes de la comunidad de Demacú. Los acompañé a las fiestas patronales que eran invitados a bailar y les tomé fotografías en cada poblado al que asistían y les regalaba fotos de cada baile, tanto a los danzantes como a los delegados de cada comunidad, las cuales sirvieron para iniciar un archivo fotográfico de las fechas religiosas que consideraban pertinentes.

Más adelante, conocí a familias en diferentes comunidades como fueron Teofani, Guadalupe Victoria, Francisco Villa, Santiago de Anaya, Ixmiquilpan, Cerritos, Santa María, González Ortega, El Rosario, Chicavasco, entre otros.

Don Josefát Zamora en la plaza.
En Actopan, cada miércoles se pone la plaza, y hay una calle en especial en la que se colocan puestos a vender pulque y ahí se reúnen personas de muchas comunidades a convivir y a platicar. Me era difícil acercarme ya que entre ellos hablan en hñá hñú y no les entendía. Poco a poco se fueron acostumbrando a mi presencia en un puesto, entonces yo también platicaba con ellos, les tomaba fotografías y a los 8 días se las entregaba.

Comúnmente la gente se comporta diferente si va a ser fotografiada. Pero como ya era conocida por la vendedora del pulque y algunos compradores asiduos, la gente confiaba en mí, y me platicaba sus desventuras.

Con el tiempo, visitaba a las personas en sus casas en cada comunidad frecuentemente, asistía a bautizos, ferias, festivales, cumpleaños, etc., y conocía a más gente en los miércoles de plaza.

De igual modo, la Mtra. Josefina García Directora de Cultura del Municipio de Actopan me incorporó a sus actividades registrando eventos culturales tales como: Tercera Jornada Cultural Efrén Rebolledo, Homenaje al compositor

(arriba)Encuentro cultural Hñá hñú.

(izquierda)Don Josefát Zamora en la plaza.

Adolfo Salas, Mega Ofrenda en la Capilla Abierta del Convento, Procesiones, 4ª Encuentro Cultural Hñáñfú, Tardes de Trova en el Centro Histórico, entre otros. Así como fotografiar eventos como la Toma de Protesta del actual Presidente Municipal Lic. Teódulo Quintán, exposición del DIF Municipal en la Feria del 457 Aniversario de la fundación de Actopan, XXIII Feria Gastronómica "Del Valle del Mezquital" en Santiago de Anaya, retratos de los artesanos del municipio como la Sra. Epifania Gaspar que trabaja con el ixtle, la Sra. Enedina Peña que trabaja con el telar, el Sr. Pánfilo Caballero con la hoja de palma, etc.

Apoyé a la Dirección de Cultura del municipio de Actopan fotografiando los eventos citados anteriormente. Este registro ayudó a mejorar la presentación de los reportes de dicha Dirección y crear un archivo fotográfico de estos acontecimientos. Incluso de llevar muestras de las condiciones de vida de comunidades marginadas al DIF Municipal.

Colaboré con la Sra. Petra Villada enviada por parte de esta institución a dar cursos de cocina, deshilado, bordado con Ilistón, además de investigar las condiciones de vida de los habitantes de cada comunidad visitada. Se fotografiaba y se dirigía las autoridades pertinentes.

Para esto era necesario que tanto la Dirección de Cultura como el DIF Municipal se quedaran con las fotografías y con los negativos, para archivo y reproducción sin problema alguno.

Las visitas que realicé a las comunidades pertenecientes a otros municipios también fueron registradas con el debido consentimiento de la gente, gracias a su apoyo le regalé fotografías a cada familia.

Feria Actopan.

Como consecuencia de este acto, me invitaron a participar en ferias patronales, procesiones, bailes, festivales, fiestas, cumpleaños, etc. Claro, mi cámara fotográfica también estaba invitada.

Además de las fotos que pertenecían a cada familia, registraba los eventos importantes dentro de cada comunidad éstas formaban parte del acervo y las conservaba el delegado de cada una de ellas. Incluso, hubo ocasiones en las que el delegado del municipio, me pedía una fotografía en especial.

La profesión de un fotógrafo depende tanto de la relación que éste establezca con las personas que está fotografiando, que una relación falsa, una palabra o actitud erradas pueden arruinarlo todo. Cuando, de cualquier manera, el sujeto es difícil, la personalidad se aleja donde la cámara no pueda alcanzarla. Las reacciones de las personas difieren bastante de un país a otro y de un grupo social a otro.

En su libro "Hacia una filosofía de la fotografía" Vilém Flusser nos dice que los movimientos de un hombre con su cámara (o de una cámara con su hombre) se asemejan a los movimientos de la cacería.

Los obstáculos de la cultura, la condición cultural, informan el acto fotográfico, y será posible descifrarlo a partir de las fotografías. Estas condiciones culturales tienen que ser visibles en todo fotógrafo, en forma de obstáculos engañosos. Y la crítica fotográfica debe de ser capaz de descifrar las condiciones culturales internas de cada fotógrafo, no sólo en la fotografía llamada "de documental" o "reportaje" donde las condiciones culturales son la caza misma, sino en cada fotógrafo.

Terminada la primera parte del proyecto que consistió en el registro de las comunidades, sigue la difusión de las fotografías en exposiciones individuales, exposiciones colectivas, convocatorias, concursos, así como en la formación de una carpeta profesional y archivo fotográfico personal.

Inicialmente realicé una exposición colectiva en la Escuela Rural "Luis Villarreal" El MEXE en el Municipio de Tepatepec Estado de Hidalgo, en el mes de noviembre del 2002. Posteriormente en el aniversario de la Casa de la Cultura "Actopan" monté una exposición individual titulada "comunidad" en febrero del 2003 a la cual fueron invitados miembros de las comunidades que visité, como ya lo habla mencionado anteriormente.

Posteriormente trabajé con unos compañeros del taller de fotografía de la escuela. Organizamos una exposición de fotografía como parte de FOTOSEPTIEMBRE instaurada por el Centro de la Imagen desde hace ya 10 años. FOTOSEPTIEMBRE ha funcionado como enlace entre el CI y los movimientos culturales contemporáneos surgidos en diversas ciudades del país y del extranjero, gracias a su potencial para generar una notable atención hacia la fotografía en todo tipo de sitios, desde los museos y galerías más importantes hasta espacios públicos y establecimientos comerciales.

Depende del Interés de cada grupo en conseguir el espacio que consideren adecuado para su trabajo.

La exposición fue llevada a cabo en el Ateneo Español ubicado en el Centro Histórico del Distrito Federal. Como parte de esta organización incluía la publicación a través de la página electrónica del Centro de la Imagen, Impresión de Directorio de Exposiciones e Impresión de Catálogo de las Exposiciones.

Gracias a esto sigue vigente la difusión de las fotografías participantes.

Después organicé tres exposiciones individuales en la cadena de cafeterías La Selva, una ubicada en la colonia Condesa y otra en la Colonia San José Insurgentes.

Estas dos con el tema de fotografía documental, retratos de niños de las comunidades pertenecientes al Estado de Hidalgo cuyo título fue "Inocencia". Y la tercera, ubicada en Coyoacán cuyo título fue "Ayer Lejano" y la temática fueron paisajes registrados durante mi estancia en Hidalgo.

Delegado de Fco. Villa y familia.

El objetivo de exponer en estos espacios fue buscar la oportunidad de comercializar con los clientes que asistieran a ellos ya que parte del convenio con el Coordinador de Galerías La Selva Eduardo Álvarez del Castillo es exponer tu trabajo con la oportunidad de vender.

Con la ayuda de un amigo, el proyecto que sobrevino fue la participación en un Cortometraje de un grupo Independiente llamado Insurreccion Films.

Mi colaboración en el cortometraje fue la Asistencia en la Dirección de Arte y la encargada de la Foto Fija para el uso de la continuidad y elaboración del cartel del corto.

Todas las experiencias sirven para aprender más de cada área en la que te desempeñes, por lo tanto ésta me sirvió para poder desenvolverme con mayor calidad en mi actual trabajo.

Algo que ya sabía antes de cursar la Licenciatura en Artes Visuales era que no tenemos la misma demanda de trabajo o el mismo tipo de empleo al que aspira otra persona cursando Derecho o Medicina.

Por eso hay que tener paciencia en relación a la busca de un empleo que llene tus expectativas.

El güero.

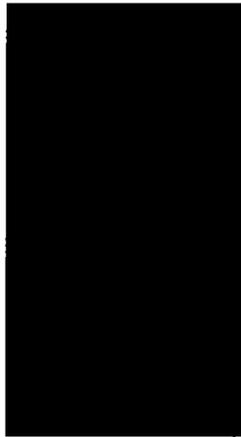
No es fácil encontrar uno en el cual estés satisfecho con lo que hagas.

Bibliografía

1. Costa, Joan, *La Fotografía. Entre sumisión y subversión*, Trillas, Barcelona, 1991, 175 pp.

FRaGMENTaCioNeS ViSuaLeS

aNDRea YaSBeTH RoDRIGueZ oRoZCo
aNDRea YaSBeTH RoDRIGueZ oRoZCo

MuLTIDISCIPLINaS

Capítulo 3.0 Datos Generales de Andrea

Estudios, Cursos y Talleres

- 2000-2003 Licenciatura en Artes Visuales.
Escuela Nacional de Artes Plásticas UNAM
- 2002 Espacio arquitectónico-Espacio de posibilidades
Noviembre. Ex Teresa Arte Actual.
Impartido por David Miranda.
Teórico-Práctico de Introducción
y apreciación del arte sonoro
16 Julio-9 Agosto. Ex Teresa Arte Actual.
Impartido por Mario De Vega.
Performance 7 Mayo-30 Agosto.
Centro de la Imagen.
Impartido por Rosario García Crespo.
Principios de composición no lineal
18 Marzo-4 Abril 32 hrs. ENAP-UNAM.
Impartido por Aurellano Sánchez Tejeda.
- 2001 Texcatlipoca: Dios, Brujo, Psicólogo
8-20 Octubre 20 hrs. ENAP-UNAM.
Impartido por Mauricio Orozpe Enríquez.
Imagen e Idea del México Prehispánico
2-8 Mayo 20 hrs. ENAP-UNAM.
Impartido por Mauricio Orozpe Enríquez.
- 2000 Lectura estética y astronómica de
monumentos y esculturas prehispánicas
13-21 Noviembre 20 hrs. ENAP-UNAM.
Impartido por Mauricio Orozpe Enríquez.

Exposiciones Colectivas

- 2004 Acontecimientos en vetas
Museo de Arte Tridimensional. Escultura.
- 2003 Homenaje a la tradición
Galería Universitaria
de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Gráfica.
Vida Sonora Festival de Arte Sonoro
CCH Naucalpan. Performance.
- 2002 Retrato
Galería Frida Kahlo. Gráfica Digital.
Homenaje a la tradición
Galería Luis Nishizawa. Gráfica.

...una sensibilidad para el espacio como tal sólo podía haberse desarrollado en la humanidad como un resultado de sus actividades creadoras.1

El desarrollo de mi desempeño en las Artes Visuales ha sido enfocado directamente a los conceptos escultóricos y considero todos mis demás trabajos en otras áreas como: gráfica, impresión digital, performance y pronto sobre el campo de la pintura, consecuencia de mi desarrollo como escultora, por lo que he considerado a través de este tiempo que no solamente me he dedicado a la fabricación de objetos artísticos como tales instituidos por la pequeña sociedad cultural o gubernamental del país sino también por la sociedad mundial, en su mayoría capitalista. Me he conformado con una conciencia estética particular que no sólo lleva la escultura al campo objetual, ha sido capaz de entrometerse en mi pensamiento y mi alma, en el cual su proceso no termina y empieza, sino cuando soy otra en el proceso; es decir, que también considero a la escultura como un proceso de pensamiento.

1.- *Imagen e Idea. Read Herbert. p 91.*

Es así como el hombre no es una máquina procesadora de ..., es un individuo social y ciudadano, no aislado sino consecuente y su introducción completa a la realidad, como un sujeto completo, se encuentra en esta solución imaginaria y táctil, en la cual se deja de ser, se es y será, el arte como tal, y lo llamaría el objeto artístico más cercano que tenemos a nosotros mismos.

Así quiero comenzar a introducirme en los términos más generales que han condicionado mi obra desde el comienzo de mi iniciación por un ámbito más profesional que he experimentado hasta el momento, la exposición de mi obra ante una audiencia.

Es exactamente la comunicación, y la capacidad que contiene el hombre por expresar su pensamientos, la intriga de mi problema escultórico, ¿qué es lo que vemos o percibimos?, ¿cómo lo resumimos y lo aceptamos?, específicamente hablemos de una parte del cuerpo humano, el cerebro que codifica, según nuestra "realidad directa", que no existe como tal, cuando sentimos saber que lo tocamos. Por otro lado es más fácil saber que es real cuando la comunicamos.

La comunicación es lo más real que el ser humano puede tener como sabemos del presente y del pasado, la historia, lo más cercano a todos nosotros y que ha llenado nuestros razonamientos partícipe en la evolución de la raza humana.

La importancia del recuerdo es esencial, debido a que es heredado genéticamente y ha permitido que la raza progrese.

Este tema, que no me excluye dentro de su misma explicación, me ha dado la oportunidad, de que el arte etiquetado en algunas ocasiones como sublime, en realidad tenga un fundamento sólido con la misma realidad que nos confiere a todos y sea transferido a la actividad social cotidiana.

Al mismo tiempo en que el hombre fue evolucionando, paralelamente fue creando comunidades con un riguroso orden social, de cuya fuerza sólo podía venir de su interior.

Está comprobado que el crecimiento del conocimiento, por lo tanto del cerebro y su autonomía, se debe en parte al desarrollo de sentimientos "humanos", como la tristeza, la alegría, el enojo o el amor, plasmados en la formación de la familia.

Es la sensibilidad del hombre la que lo lleva por el camino de la ciencia, que sabemos que en alguna parte de la historia occidental el arte fue considerado ciencia hasta que fueron abstraídos los talentos para el control social jerarquizado, dejando su principio devaluado y obsoleto.

Pero lo contrario de lo que vivimos hoy en día, nuestra cultura prehispánica abarcó la totalidad de su pensamiento y acciones desde la evocación, el ensueño, la creación y el rito para un orden social adecuado y sabio, que siempre recordó aún cuando su mente ya había alcanzado dar grandes pasos científicos y que sus manos realizaran alta tecnología.

Esto se ha encontrado en su arquitectura, escultura, pintura, que nos han mostrado precisamente su historia y saber, que estos objetos pertenecieron a la misma secuencia del universo y la comunidad sabiéndose también parte de él, no los excluyó y los hizo partícipes del mismo plano de su existencia, el punto de existencia y localidad era completamente esencial.

Sabemos que nada está en desorden.

Para tomar un ejemplo, nos encontramos con la vallosa piedra del Sol y los Códices que nos proporcionan un encuentro más cercano con nosotros mismos, una utilidad y una concisa expresión gráfica dada por el conocimiento profundo de estudiosos incansables que llegaron, como otras grandes civilizaciones antiguas, a la formulación de signos y símbolos de su lenguaje que les dio una identidad propia, por la observación y valoración del mundo que los rodeaba.

Las civilizaciones antiguas sin lugar a duda han influenciado significativamente mi trabajo. La capacidad de formular e interpretar un signo que remite a cierta realidad, la memoria de la experiencia, de paso a la comunicación de diálogos en una comunidad, donde ya es clara la presencia de la estructura para un fin dado y el monopolio.

En este sentido por lo que el arte sigue siendo parte del hombre, la lectura de la obra ya sea para el hombre culto o inculto, lo perteneciente de lo que ella se sabe de él pertenece a él mismo en cualquier instante y localidad, a esto tenemos el favor de seguir creyendo en nosotros mismos. La acción de recordar se encuentra en un espacio y tiempo específicos e inmutables, se encuentra en la inconmensurabilidad, estudiada ya por Gaston Bachellard, esta acción es la iniciativa de mi trabajo, desde la formación de la idea, el lenguaje de la obra hasta la recepción del personaje encontrado con ella.

La obra que yo propongo tiene que actuar en un instante recordando lo anterior, para que el objeto artístico forme parte de nosotros y de nuestra cotidianidad y no como algo excluyente y sublime.

Con esta breve explicación de lo que ha sido mi trabajo artístico, opino que el verdadero logro es hacernos hombres completos, *el Yo que sabe, el que siente, el que quiere*, enfocándonos a estas palabras mencionadas por Platón, fundamentalmente activos y no absortos en nosotros mismos.

El Arte no solamente puede quedarse en las galerías, debe quedarse con el artista inmiscuido directamente en la sociedad.

...según Shopenhauer...el cuerpo no es otra cosa que la objetivación de la voluntad misma.2

2.- *Fenomenología de la Forma.*
Casalrer. p 239.

Capítulo 3.2

Obra

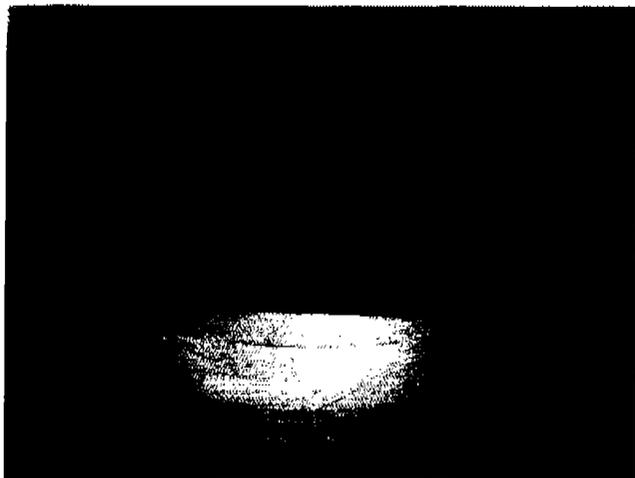
Reverse
30x30 cms.
Aguafuerte/Transfer
2002

(Expuesta en la exposición Homenaje a la tradición)

Paisaje 1
91.5x64 cms.
Impresión Digital
2002

(Expuesta en la exposición Retrato)

Institución
25x100x230 cms.
Madera/Acrílico
2004

(Expuesta en la exposición Acontecimientos en vetas)

FRaGMenTaCioNeS ViSuaLeS

SáNCHeZ aVILÉS aLeJaNDRa

FoToGRaFía DIGITaL

Capítulo 4.0

Datos Generales de Sánchez Avilés Alejandra

Educación

1998- 2002 Escuela Nacional de Artes Plásticas
Lic. en Artes Visuales

Exposiciones

2001 "Una mirada del pasado en el presente"

Colectiva Ateneo Español

Pasillo continuo de fotografía ENAP

2002 "Intemperie" Colectiva ENEP Aragón

Jornadas culturales

"la Flor más bella del Ejido"

Xochimilco2003

Participación en la bial

"Interactiva`03"

en la plaza conceptual

"Memoria Virtual"

Galería Pinto mi Raya

Trabajos

2003 Elaboración de la página web de la galería

Pinto mi Raya (www.pintomiraya.com.mx)

Apoyo en la elaboración de las

"Ediciones al Vapor" y "Hurgando en el archivo"

Galería Pinto mi Raya

2004 Elaboración de la exposición en Internet

"Uno a Uno" de Víctor Lerma

(www.pintomiraya.com.mx/unoauno.html)

Capítulo 4.1

Mundos paralelos

Proyecto para la Galería de la colección JUMEX

Continuando con la investigación que he llevado sobre arte en Internet, decidí que lo más factible es un proyecto relacionado con esta investigación. Uno de los requisitos de este tema es el uso de computadoras con conexión a Internet y lo que yo no quería es hacer un "café internet" en la galería.

Así que opte por tomar características del Net.art y utilizarlas en este proyecto; entre estas características la que más destaca es la interacción entre obra de arte, artista y espectador.

Combinando esta característica con la fotografía, decidí crear un espacio de "realidad virtual" en donde el espectador pudiera 'fundirse' con la obra de arte para formar un solo ente que cambiara a cada momento con cada espectador.

La realidad virtual crea mundos posibles con objetos, utilizando las relaciones entre ellos .

Puede presenciar un objeto, o estar dentro de él, penetrar ese mundo que sólo existirá en la memoria del observador un tiempo ilimitado, solo existirá mientras es observado.

Para lograr este fin utilizaré fotografías de un espacio común a la mayoría de las personas, en este caso he optado por las plazas comerciales. Para lograr otro tipo de atmósfera estas fotografías serán alteradas digitalmente. Las fotografías serán de gran formato y estarán colocadas en una montura cilíndrica y distribuidas en el espacio de la galería.

Las paredes de la galería serán cubiertas con espejos del mismo tamaño de las fotografías para que reflejen tanto a la obra como a los espectadores.

Así, el reflejo mostrará otro mundo en donde fotografías y espectadores están integrados ocupando el mismo plano.

Requisitos:

- 5 fotografías de 2 m. de alto montadas de forma cilíndrica con un diámetro de 2 m.
- Espejos de 2 m. de alto para cubrir las paredes de la galería.

"Mundos Paralelos" y "Mundos ParalelosII", Fotografía Digital, 2003

Capítulo 4.2

Accidentes urbanos

Objetivo: Realizar un proyecto de fotografía digital, con un tema orientado a los accidentes en el paisaje urbano.

El paisaje urbano siempre ha sido motivo de la fotografía pero, ¿qué sucede cuándo la lente se enfoca hacia los accidentes que en él se encuentran? Y más aún, ¿qué sucede cuando la fotografía digital se utiliza para capturar estos accidentes? Por supuesto, no estoy hablando de choques de autos, personas atropelladas, inundaciones ni cosa alguna por el estilo.

Según el diccionario enciclopédico ilustrado, un accidente es un suceso que altera el orden regular de las cosas; es la calidad o estado que aparece en alguna cosa, sin que sea de su esencia.

Es una alteración o modificación de algo, ya sea temporal o permanentemente.

Ahora bien, cuando una calle se ve invadida por el constante ir y venir de personas, ¿no está siendo alterada, modificada? ¿no son estas personas algo ajeno a la calle en sí? ¿podría decirse que las personas son un accidente en el paisaje urbano?

Kant dice que el mundo es una construcción del "Yo".

Todo lo que nos rodea esta empapado del Yo, y lo que no lo está es incognoscible.

Las cosas son cosas para mí en cuanto éstas tienen un nombre (están unidas a un concepto que les da forma en mi mente), si no lo tuvieran, esas cosas serían imperceptibles, no las vería y, por lo tanto, no existirían para mí. ¿Qué sucede cuando me encuentro en el camino con personas a las que no conozco, de las que no se su nombre? ¿Son invisibles para mí? Tal vez las observe, fije mi atención en ellas, pero en cuanto deje de hacerlo su recuerdo se borrará de mi memoria.

No existen para mí.

"Accidente urbano I",
Fotografía digital 8" x 10", 2002

Sin embargo, no se puede dejar a un lado el concepto de "persona", así que esa persona desconocida deja de ser alguien y se transforma en algo.

Algo que se cruza en mi camino, un obstáculo, un estorbo, algo que está ahí un momento y al siguiente ha desaparecido. Un accidente del paisaje, algo que está ahí fundido con el entorno, algo que ha sido modificado y transformado a conveniencia, una cosa extraña... Una persona-cosa.

En el diario acontecer de la vida, mientras caminamos por las calles de la ciudad, siempre nos encontramos con las personas-cosa .

Las esquivamos, las rodeamos, evitamos chocar con ellas. Son accidentes en nuestro camino. Es por eso que a este proyecto fotográfico lo he llamado: "Accidentes Urbanos"

Participación en la plaza de arte conceptual presentada en la bienal Interactiva03

El propósito de Memoria Virtual, que es una pieza de arte conceptual aplicado creada para la bienal Interactiva 03, es conservar la historia del arte mexicano contemporáneo para fortalecer nuestra identidad nacional, local en un mundo cada vez más globalizado y homogeneizado.

(arriba)"Accidente urbano V",
Fotografía digital 8" x 10", 2002

(izquierda)"Accidente urbano VII",
Fotografía digital 8" x 10", 2002

La primera parte del proyecto consistió en recopilar todo lo que se había publicado sobre arte virtual y digital en los principales diarios mexicanos desde 1991 y que están incluidos en el archivo hemerográfico especializado de Pinto mi Raya.

Estos años son particularmente interesantes porque marcan el principio de este tipo de trabajo en México y nos permite ver el increíble desarrollo que ha tenido en los planos teórico, institucional, tecnológico y artístico.

La segunda parte consiste en poner a la disposición del público esta información.

En esta página podrá encontrar el listado completo de los 217 artículos que hemos recopilado, incluyendo la fecha de publicación, autor y periódico.

Durante el tiempo que dure la bienal estaremos abiertos a que el público nos solicite hasta diez artículos de la selección que hemos hecho y se los enviaremos por correo electrónico.

Como siempre, en esta ocasión Pinto mi Raya decidió realizar el proyecto en colaboración con otros artistas. En Memoria Virtual hemos colaborado con dos jóvenes artistas, Alejandra Sánchez Avilés y Alethia Edurné González Kañetas. A continuación encontrarán el prólogo en el que Alejandra presenta brevemente la selección de textos que aquí les presentamos.

Una de las características del Arte es que siempre está explorando lugares, situaciones y técnicas que le permitan extenderse a nuevos campos. Así, el artista acerca a la sociedad cada avance tecnológico del que se apodera. "Uno de los papeles fundamentales del Arte frente a la transformación tecnológica es destacar el contenido humano, lo metafórico por encima del valor funcional o literal del creciente entorno tecnológico"¹.

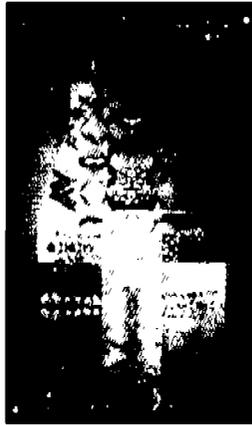
Es muy interesante poder observar la evolución de la relación Arte – tecnología al transcurrir el tiempo. Desde el temprano uso de la fotocopidora y el fax como medios alternativos, hasta la incorporación de la computadora y el Internet en la vida diaria. Es todo un proceso que ha transformado radicalmente la manera de producir Arte.

Los avances científico-tecnológicos se ponen al alcance de (casi) todos y el artista puede proyectar su obra a nivel mundial sin necesidad de intermediarios, puede plantearse proyectos mucho más ricos y complejos, puede innovar en el modo de emplear recursos, puede inventar un nuevo lenguaje... digital y virtual.

1. Derrick de Kerckhove, El Arte en la Red y las Comunicaciones Virtuales.

FRaGMenTaCioNeS ViSuaLeS

PéReZ HeRNáNDeZ oCTaVio

GRáFICa DIGITaL

ESTUDIOS REALIZADOS:

1994-1998 Carrera de Licenciatura en Artes Visuales,
Escuela Nacional de Artes Plásticas, UNAM

CURSOS, CONFERENCIAS Y EXPERIENCIA PROFESIONAL:

- 1998 "Sistema Operativo Macintosh" UNAM
1998 "Discurso del método"
impartido por el profesor: Aurellano Sánchez Tejeda, UNAM
1998 "Taller de Iniciación a la docencia"
Impartido por el profesor: Alfonso Ortega Aguirre, UNAM
1998 "La herencia cultural y artística del México Prehispánico"
impartido por la profesora: María Teresa Sánchez Lozano, UNAM
1998 "Leonardo Da Vinci en el pensamiento analítico de Freud"
impartido por la profesora: Ingrid Fugelle Gezan, UNAM
2002 "Dibujo y trascendencia en la frontera de lo desconocido"
Impartido por el profesor: Jorge Chuey Salazar, UNAM
2002 "Dos Diez, el señor del dibujo; y el ego puro"
impartido por el profesor: Jorge Chuey, Salazar, UNAM
2003 "Los escritos de la vanguardia"
Impartido por la profesora: Ingrid Fugelle Gezan, UNAM
2003 "Introducción al diseño editorial"
impartido por el profesor: Helmuth Eckerte Yáñez, UNAM
2004 "Reinterpretación al Códice en Cruz (Lámina 1 Códice Feyervary-Mayer)"
impartido por el profesor: Mauricio Orozpe Enriquez, UNAM
1999 Segundo foro de Diseño "Reencuentro con la enseñanza, un vínculo entre la
Universidad y el Ambiente Laboral en el Diseño Gráfico", UNAM
2000 Tercer foro de Diseño "El Diseño Gráfico y la práctica profesional
¿Vínculo lúdico o cognoscitivo?" UNAM
1998 Exposición colectiva "1er Encuentro Universitario de Humanidades y Artes".
Museo Universitario Contemporáneo de Arte, MUCA.
1998 Becado en el programa Fundación UNAM, Iniciación Temprana a la
Investigación y la Docencia en el Proyecto: Pintura Tonal
a cargo del profesor Salvador Herrera Tapia
1999 Exposición colectiva de dibujo, Escuela Nacional de Artes Plásticas, UNAM
1999 2000. Empleado en los trabajos de restauración, Castillo de Chapultepec.
2000 "Impla tu aire de humo del tabaco" participación en el concurso de carteles
alusivos al día mundial sin tabaco, 31 de mayo del 2001, INER
2002 Exposición colectiva de alumnos de la asignatura: "Ilustración Avanzada"
cibercafé ESPERANTO.
2004 Maestro de la materia "Taller de Multimedia I"
Universidad del Valle de Toluca, UVT.

PROYECTO DE EXPOSICIÓN CELTICA

El siguiente proyecto, tiene como fin, mostrar mi trabajo artístico actual, que se entregará al personal responsable de organizar y autorizar exposiciones en el Centro Cultural Ollin Yoliztli. Es una serie de aproximadamente 20 trabajos digitales, cuya medidas son de 38.5 cm. de alto por 23 cm de ancho.

La obra tiene como tema inicial el retomar las cruces celtas, además el elemento de la cruz me es favorable para la composición, ya que en esta forma encuentro el concepto de simetría y me permite también abordar el concepto de intersección. La simetría, la intersección y la repetición, podría decirse que es el génesis, el principio de la obra.

Es indispensable conocer o tener bases para abordar los temas, por lo mismo, mostraré una breve investigación acerca de la cruz y del arte celta.

Cruz, figura de madera formada por la intersección de dos líneas perpendiculares que fue utilizada como instrumento de suplicio por el poder de Roma para castigar con la muerte determinados crímenes, al tiempo que dicha pena servía de escarmiento a la población.

A partir de la muerte de Jesús de Nazaret en la cruz, se convierte en símbolo para los seguidores de Cristo, que ven en ella un signo de liberación. Por ello veneran la cruz, especialmente el Viernes Santo, la llevan sobre su pecho y la sitúan en los lugares de culto (iglesias) y en sus hogares, y a veces en sitios muy visibles, como en las cimas de algunas montañas.

Bajo el signo de la cruz se realizan todas las celebraciones litúrgicas cristianas. Las manifestaciones artísticas de la cruz son múltiples y variadas: cruz latina, cruz griega, de san Andrés, de Lorena, de Santiago, entre muchas otras.

Arte celta, conjunto de manifestaciones artísticas realizadas por los celtas en la Europa central y occidental, que tuvo un desarrollo cronológico de más de un milenio. El periodo central del mismo se extendió entre los siglos V y IX, pero sus límites fluctuaron hasta la baja edad media, donde se perduran algunos elementos de su estilo artístico bastante definidos. Este estilo presenta una gran variedad de formas, entre las que sobresalen los ámbitos de la metalistería, la construcción en piedra y los manuscritos miniados.

LA CONTRIBUCIÓN DEL CRISTIANISMO

En las Islas Británicas, esta herencia cultural recibió un nuevo estímulo con la irrupción del cristianismo. El proceso de conversión se había iniciado durante la ocupación romana con la supuesta muerte de san Albano, primer mártir británico, aproximadamente en el 304. Las misiones cristianas más importantes tuvieron lugar en los siglos V y VI, pero las figuras pioneras de san Patricio, san Columba y san Ninlan fueron decisivas.

La estructura de la iglesia celta fue diferente a la que se desarrolló en el continente. El sistema diocesano de la segunda fue eclipsado por una red de comunidades monásticas independientes.

Entre las más importantes destacan las fundaciones de Iona en Escocia, y Durrow, Clonmacnois y Kells en Irlanda. Se fundaron rápidamente talleres donde realizar los manuscritos miniados, además de otros objetos litúrgicos necesarios para llevar a cabo su labor evangélica.

Los artesanos monásticos utilizaron los estilos originales celtas que se habían desarrollado en los siglos anteriores, creando de esta forma una combinación única entre el arte pagano y el cristiano.

En el sínodo de Whitby del año 664, la iglesia celta aceptó la liturgia romana y se sometió gradualmente al control del papado. Irónicamente, esto sólo sirvió para incrementar la influencia de sus obras artísticas. Roma, reconociendo la alta calidad de los *scriptoria* (talleres de los amanuenses monásticos) irlandeses y del reino de Northumbria, envió libros y códices manuscritos para que se copiaran en dichos lugares. Éstos, a su vez, fueron utilizados por grupos de misioneros que salieron de Gran Bretaña para llevar a cabo nuevas conversiones en las antiguas tierras celtas de las actuales Francia, Alemania y Suiza.

La longevidad del arte celta se debe en gran medida a la versatilidad de sus diseños.

Los artistas emplearon un repertorio limitado de motivos decorativos, fundamentalmente nudos, entrelazos, espirales y formas en espiga, pero llevaron a cabo una adaptación del uso de los mismos en una enorme variedad de objetos, desde las espadas y las monturas de los caballos a los manuscritos y relicarios cristianos.

Durante su largo proceso de conversión, los celtas cristianos buscaron adaptar más que destruir los monumentos paganos. Se supone que el mismo san Patricio aprobó la costumbre de esculpir cruces sobre los monolitos paganos.

Entonces, cuando los conversos empezaron a levantar sus propios monumentos, esta práctica asumió una mayor dimensión artística.

De este modo, hubo un periodo de transición entre los sencillos motivos grabados y las tallas más complejas en bajorrelieve, hasta que finalmente se esculpieron las mismas piedras adoptando la forma de cruces.

En Irlanda y en los lugares más lejanos de Gran Bretaña, donde las legiones romanas no llegaron, el repertorio estilístico de estos primeros monumentos fue el del estilo de La Tène.

Las cruces presentan los mismos motivos de espiral, entrelazo y trabajos de nudos que los trabajadores del metal habían utilizado durante generaciones. Finalmente, estos motivos fueron reemplazados en las grandes cruces de los siglos IX y X, donde aparecen escenas bíblicas esculpidas sobre la piedra.

Estas excelentes realizaciones anuncian la tendencia hacia un arte figurativo que marcó el declive de la influencia celta.

La cruz celta de la imagen, situada cerca del río Shannon, en Irlanda, ilustra, con su complejo relieve en el que se representa a las divinidades de la tierra y a los espíritus de los bosques, cómo el pueblo celta fusionó muchas de sus creencias ancestrales con la nueva religión católica.

OBRA

En la realización empleo la línea recta y el plano circular en los extremos de las cruces, creando una especie de signos.

El color lo empleo tratando de generar una atmósfera de iluminación y de brillo, que hace que las formas tengan un toque etéreo.

Algunas obras son similares en la forma, pero el tratamiento del color las hace tener una individualidad y con ello una expresión distinta.

La composición la dicta la forma, que en este caso es la cruz.

Las formas primarias que en su conjunto y repetición crean la cruz, se unen o se interponen, se intersectan o dan paso, por medio de la transparencia, para que los elementos se expresen con su color y formen un conjunto pictórico.

Es importante señalar que mi formación fue pictórica y dentro de esta disciplina que fue la pintura, mi obra primaria estuvo influenciada por el geometrismo, y por lo tanto, también daré una breve explicación del tema, ya que actualmente, trato de dar una interpretación o un uso del geometrismo en mi reciente obra.

Título: "Signo Cromático"
Técnica: Digital
Medidas: 38.5 x 23 cm.
Año: 2004

Título: "Esencia Mítica"
Técnica: Digital
Medidas: 38.5 x 23 cm.
Año: 2004

GEOMETRISMO Y SU EVOLUCIÓN

El empleo del diseño geométrico en las artes plásticas no es una novedad, sin embargo, desde los tiempos neolíticos ha sido empleado como elemento decorativo o simbólico.

Es el arte del siglo XX el que al poner el énfasis en la forma y basar los problemas en modos estilísticos y puramente formalistas ha hecho de la geometría un instrumento expresivo en sí.

Puede decirse que no existe una cultura que no haya utilizado motivos geométricos en su ornamentación, desde las más antiguas vasijas provenientes de Irán hasta los innumerables utensilios producidos actualmente.

En los tiempos modernos la geometría sigue rigiendo la concepción plástica aunque de una manera distinta.

Desde el momento en que los artistas rompen sus ligas con la sociedad y erigen a la estética como principio creador bajo la teoría del arte por el arte, que ha regido casi exclusivamente la producción artística desde hace cien años, los diversos intereses formales los han llevado a experimentar en todas direcciones: la luz, el color, la forma, las sensaciones anímicas o físicas, el subconsciente, la estructura, las matemáticas, la geometría, etc.

La corriente geométrica arranca de Cézanne mismo, a fines del siglo XIX, y se afina definitivamente en el cubismo de la primera década del siglo XX, y en el suprematismo ruso de la segunda década.

El cubismo en su calidad de la mayor prefiguración de la realidad visible entre los figurativismos, constituye la simiente de las imágenes abstracto-geométricas. Con su reestructuración razonada de los fragmentos en que secciona la figura, el cubismo dinamiza la superficie pictórica y abre el camino a las preocupaciones cromáticas de un R. Delaunay, quien se apoya en fragmentos de figuras combinadas con discos o curvas (orfismo). Poco después aparecen las formas geométricas elementales con fines puramente sensitivos y metafísicos (suprematismo).

Inspirados o animados por la supresión de los ornamentos llevada a cabo por la arquitectura, los pintores suprimen la figura, creyendo liberar lo específicamente pictórico que se suponía se escondía detrás de ella. Propiamente despiden la organización de las formas al despojarlas de referencias realistas.

Unos intentan concretar el orden absoluto en las verticales y horizontales, más los tres colores primarios (De Stijl), mientras que otros optan por la geometría como la mejor fusión del arte con la utilidad de los productos tecnológicos cotidianos (Bauhaus).

De inmediato vemos fungir a la geometría como depositaria de la estructuración razonada de espacios reales (constructivismo).

Una vez suprimida la figura y reducidas las formas a lo más simple y elemental de la geometría, se postula la anulación del antagonismo (dualismo) de fuerzas en la superficie pictórica, para fusionar ésta con el formato del cuadro (unismo).

Muchos de los geometristas abandonan el concepto de abstracción o extracción para abogar por las formas geométricas como una realidad concreta presentada en el cuadro (arte concreto).

El geometrismo no prefigura ni figura: organiza o estructura elementos pictóricos.

El abstraccionismo suprime las figuras y con ellas renuncia al contenido fácilmente reconocible.

Se detiene en las dos tramas de la base: en la gestual y en la organización de las formas, las cuales son informales, matéricas o geométricas, dando lugar a dos vertientes del abstraccionismo: el informalismo y el geometrismo.

El primero tira al subjetivismo, y el otro al objetivismo.

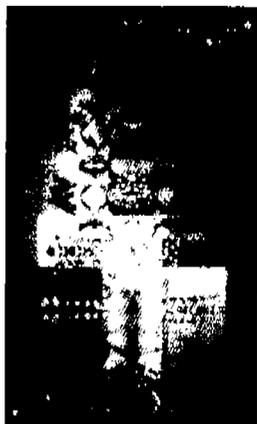
Título: "Signo Mítico"
Técnica: Digital
Medidas: 38.5 x 23 cm.
Año: 2004

En el trabajo "Esencia Cromática" utilizo los planos rectangulares, que van cubriendo a la forma, en este caso la cruz pierde la forma original que tenía al principio, pero los planos con su transparencia cromática, que van cubriendo el espacio pictórico, generan la cruz.

Actualmente, los conocimientos adquiridos dentro de la pintura los traduzco para emplearlos en la computadora con sus correspondiente softwares, en este caso, mi trabajo estuvo realizado en el programa o software de Adobe Illustrator, versión 10.

Simplemente empleo las nuevas herramientas que la época actual tiene disponible, ya que considero que cada instrumento tiene su propio lenguaje de expresión y aunque se ha dicho que la computadora, es fría... considero que el usuario, en este caso, el artista, es un ser humano, sensible y expresivo y el tiene la capacidad de elegir que color y formas usar, así como también disponer los elementos y crear su composición.

En conclusión, mi trabajo estuvo nutrido por el gusto por la cultura celta, de sus mitos y por supuesto de su arte, de mi gusto por el geometrismo y por el color, todo esto forma un signo, una esencia, un total cromatismo que ilumina y brilla, pero sobre todo, que crea.

Título: "Esencia Cromática"
Técnica: Digital
Medidas: 38.5 x 23 cm.
Año: 2004

BIBLIOGRAFÍA DEL CAPÍTULO 5

Acha, Juan.

Expresión y Apreciación Artísticas: Artes Plásticas.

México: Trillas, 1993, 240 pp.

Manrique, Jorge Alberto.

El Geometrismo Mexicano.

México: UNAM, 1977, 178 pp.

Rodríguez Prampolini, Ida.

El Arte Contemporáneo: Esplendor y Agonía.

México: Editorial Pormaca, 1964, 191 pp.

Bellingham, David.

Mitología Celta.

España: Edimat, 1997, 128 pp.

Eluère, Christiane.

La Europa de los Celtas.

España: Ediciones grupo zeta, 1999, 176 pp.

FRaGMeNTaCioNeS ViSuaLeS

TReJo CaNDeLaS aLeJaNDRo

eSTaMPa

Capítulo 6.0

Actividades Artísticas

Estudios y Talleres

2004	Raúl Cabello	Taller Litográfico
2004	Francisco Plancarte	Taller de Xilografía y Huecograbado
2003	Alfredo Nieto	Taller de Dibujo y Pintura
2003	Servicio Social	Depto. Difusión Cultural ENAP
2002	Termino de Estudios	Artes Visuales ENAP UNAM
2002	Francisco Castro Leñero	Taller de Dibujo
2002	Francisco Estrada	Taller de Cibermática
2001	Luis Alderete Retana	Taller de Dibujo y Pintura
2000	Carlos Cañedo	Taller de Dibujo
2000	Grupo Chéte	Taller Alternativo de Dibujo
1999	Eduardo Ortiz Vera	Taller de Dibujo
1999	Bachillerato	Bellas Artes José Vasconcellos No.5 UNAM

Exposiciones

2004	4 Visiones sobre la Mujer	Plástica Juvenil Instituto Mexicano de la Juventud
2004	Crónicas	Metro Estación División del Norte
2004	Gris Negro	Galería Leticia Ocharán
2004	Festival Cultural Popular Juvenil	Submetropolitano Circo Volador
2003	México sobre Muros	Galería Zulug
2003	Gráfica Fernando Pereznielo	Galería del Movimiento Artístico Siglo XX
2003	Reflexiones del Cuerpo	Vestíbulo de la Delegación Iztacalco
2003	Primeros Registros	Galería Autónoma
2003	Colectiva Gráfica	Galería Alfa
2003	Colectiva Plástica	Casa de Cultura Graciela Álvarez
2003	Memorias Plásticas	Museo Regional Tláhuac
2002	Bifurcaciones	Conjunto Cultural Carlos Pellicer
2002	Cuerpos sin razón	Café la Selva Xochimilco
2002	Reflexiones	Galería Luis Nishizawa
2001	Gráfica Va Roca	El Faro Fabrica de Artes y Oficios Oriente
2001	Tejidos Gráficos	Centro Cultural El Juglar
2001	Nueva Gráfica Mexicana	Museo Geológico Oloumuc Rep. Checa
2001	Código Negro	Centro Cultural San Ángel
2001	Éxodos	Casa de la Cultura de Morelia

Otros

2004	2o lugar en el Concurso de Pintura	Festival Cultural Popular Juvenil Submetropolitano Circo Volador
2003	Publicación Gráfica (viñetas)	Revista Punto de Partida No. 122
2002	Ilustración en Panfletos de Seguridad Familiar	ONU México

Los Interminables

Los Interminables tienen una función específica, cada uno de ellos responde a cierto concepto existente en la vida de cada ser humano, ya sea si el ser humano se da cuenta o no, esto no importa, los Interminables son personajes que habitan nuestros tiempos y ámbitos comunes en cualquier momento, nacen a partir de una idea y refuerzan un concepto, este puede parecer cambiar con el tiempo, pero su base conceptual permanece siempre fiel.

Serie de grabados, dibujos y pinturas basados en la obra literaria del autor Neil Galman, donde se narra las fantásticas historias de cada uno de los integrantes de la familia de los Interminables, la cual esta integrada por siete personajes vueltos en carne y hueso, solamente para poder realizar su función, mientras muchos seres creados en la literatura de fantasía y surrealista se disipan en el olvido para nunca ser salvados, esta familia permanecerá y vivirá por los tiempos venideros hasta el fin de la idea.

La familia esta compuesta por siete hermanos, y lo son por que cada uno gobierna su reino perteneciente, no tienen ningún parentesco por el sencillo hecho de que no existe ningún padre o madre, son hermanos por estar simplemente donde están, llegan a morir pero el aspecto de su existencia siempre permanecerá, llegando siempre alguien mas a suplirlo si es lo adecuado, y esto no les importa demasiado, tienen una función que cumplir y esto es lo importante, tienen su apoyo incondicional de cada integrante de la familia, y como en cada familia, cuando es necesario la falta de este.

Cada personaje tiene un reino que gobernar el cual esta regido por leyes que pueden parecer volubles muchas veces y en muchísimas otras no tanto, porque estas cambian ya sea por el momento, el humor o el simple gusto de su gobernante, y una cosa muy importante que hay que mencionar es que todo ser humano habita estos reinos y se ven afectados por ellos, lo quieran o no.

La obra de Neil Galman dentro de la literatura de fantasía, pasa por un humor amargo, irónico y muy negro, describiendo situaciones comunes en la vida de la gente común y de que no lo es tanto, mostrando como se ven afectadas de una u otra forma por esta familia, el ámbito del mundo que rodea las historias se divide en mas de los siete gobiernos de la familia, existe un cielo y un infierno, un inicio y un fin, personajes que recorren estos lugares, y donde incluso algunos de ellos han habitado gran parte de su vida en estos extraños lugares, algunos ejemplos son Babe Ruth, William Shakespeare, Robert Boyle, Edgar Allan Poe, Isaac Newton, Bob Dylan, John Lennon y Martin Luther King, entretejiendo la vida de estas reconocidas vidas, llevándolas al mundo literario de la fantasía, de la imaginación y de los limites mas extremos, Neil Galman desarrolla un mundo muy poco grato a primera vista, es tan solo al momento de la identificación con ciertas situaciones que ocurren en ese mundo cuando se vierte un gran interés por lo que ocurre en el, recordando que habitamos esos lugares y espacios, a todo momento, a cada instante.

Los Siete Interminables

En el libro de las Noches Interminables de Neil Gaiman, es donde se encuentran siete pequeñas historias de cada uno de los hermanos que encarnan el aspecto de una existencia, una idea o un concepto.

El personaje principal en esta historia es Morfeo, el señor y gobernante de los sueños, de sus territorios y todos sus aspectos correspondientes, están sus hermanos Muerte, Deseo, Desesperanza, Deliro antes conocida como Delicia, Destrucción, y Destino, es en este libro donde se explica que mientras la gente viva, sueñen, destruyan, desee y etc., entonces los Interminables estarán ahí, realizando sus funciones, pues ellos no son Dioses que cuando uno deja de creer en ellos su existencia termina.

Teólogos pueden decir que Dios existe antes que todo, es el principio y el fin de la creación del mundo que nos rodea, y aunque mucha gente puede identificar a estos personajes como tal, Gaiman prefiere no hacerlo, por ejemplo su personaje de Muerte, no es la diosa de la muerte o la encarnación de la muerte, tan solo es muerte, igualmente con Sueño o Morfeo, son conceptos de lo que significan sus nombres, son seres conceptuales.

La obra plástica basada en los Interminables, se estructura en conceptos basados en su pronunciación y raíz etimológica, seres conceptuales presentados en cuerpos humanos, para una mejor identificación con los prejuicios que uno pueda tener al escuchar estos nombres.

En el aspecto técnico se utilizo impresiones de huecograbados de un tamaño aproximado de 30 x 50 cada placa de acrílico, utilizando la punta seca logrando un dibujo visual con mas referencia a lo real que a lo imaginativo y fantasioso, para después montar cada una sobre recios soportes de madera y pegarlos con resina, para después agregar color con pintura acrílica y acuarela, resolviendo en mono tonos, siendo solo agregado el color azul al color sepia obtenido de la impresión del grabado, tratando de obtener por medio de este, un contorno que resalte aun mas la figura por medio de la pintura acrílica blanca, y retocando con tinta negra ciertos contornos e interiores de la figura.

Esta obra plástica basada mucho en la obra escrita de Gaiman, también estubo buscando referencia en otros artistas que han colaborado con el escritor, y que a pesar de tener una clara idea del personaje, cada artista lo resolvió de diferente manera, por ello a continuación se da una breve descripción literaria de cada personaje, y es a partir de estas que inicio este proyecto.

Los Interminables son ricos personajes, por las distintas referencias que cada uno tenga, por ciertos motivos o experiencias la imagen que cada uno crea o se imagina, puede llegar de un extremo al otro, los siete hermanos de esta familia, presentan en este proyecto una pequeña parte de la elipse prejudicial que cada uno crea, ya sea hacia los conceptos o ideas referentes a los personajes.

Sueño de los Interminables, en lo que cuenta a su aspecto, y es que percibimos pero tan solo aspectos de los Interminables, es así como vemos la luz escurriéndose por pequeñas facetas de inmensas y perfectas piedras preciosas, *Morfeo* es delgado y su piel es de color de la nieve que cae, acumula nombres como otros acumulan amigos, y de estos se permite muy pocos.

Si es cercano a alguien, es a su hermana mayor, *Muerte* a quien ve muy esporádicamente, escucho hace mucho tiempo, en un sueño, que en un día de cada siglo, *Teleute* (otro de sus nombres) toma forma humana, carne y huesos, para comprender las vidas que toma, debe de sentir, probar el amargo sentido de la mortalidad, ese es el precio que debe de pagar por ser quien divide a los vivos de todo lo que ha venido con anterioridad y de todo lo que debe de venir después.

Él piensa en este cuento, pero nunca le ha preguntado si es cierto, puede ser que tiene miedo de que le pueda contestar. De todos los Interminables salvo acaso *Destino*, es el más conciente de sus responsabilidades, el más meticuloso en su ejecución.

Sueño tiene una sombra humana, solo y únicamente cuando se le ocurre hacerlo.

Pero aun así es difícil decir algo en estos tiempos de *Morfeo*, su predecesor era un seguidor frío de las reglas, un recolector de nombres, y el único que rompió su propio corazón, era un príncipe de historias, amigo de pocos, y enemigo de unos mas, el actual aspecto de *Sueño* parece más compasivo y afable, pero aun así parece muy pronto decir algo de él.

Destino es él mas viejo de los Interminables, en el principio estaba el mundo, y fue escrito a mano en la primera página de su libro, antes de que se pronunciara.

También es él mas alto de los Interminables, para los ojos mortales, al menos.

Hay algunos que creen que él es ciego, visionario otros, y con mas razón, claman que ha viajado mas allá de la ciegues, que él ve las finas líneas que trazan la galaxia mientras giran a través del vacío, que él observa los planos Intrincados que los seres vivos hacen en el viaje a través del tiempo.

Destino huele a polvo y a las librerías por las noches.

No deja huellas digitales.

No tiene sombra alguna.

Delirio es la más joven de los interminables, huele a sudor, vinos del sur, noches largas y piel vieja, su realidad esta cercana, y puede ser visitada, sin embargo, las mentes humanas no fueron echas para comprender sus dominios, y los pocos que los comprenden y que han hecho el viaje han sido incapables de reportar siquiera los más mínimos fragmentos.

El poeta Coleridge dijo haberla conocido en su intimidad, pero el hombre era un fiel mentiroso, por ello hay que dudar de sus palabras, su apariencia es la mas variable de los Interminables, quien, en el mejor de los casos, se asemeja a ideas mezcladas en la semblanza de la carne, la forma de su sombra y su entorno no tiene relación alguna con ningún cuerpo que se haya visto, y es tangible, como viejo terciopelo.

Algunos dicen que la tragedia de *Delirio* es el conocimiento que, a pesar de ser más vieja que algunos soles, mas vieja que algunos dioses, es por siempre la más joven de los Interminables, quienes no miden el tiempo como lo hacemos nosotros, o ven el mundo a través de ojos mortales, otros niegan esto, y dicen que *Delirio* no tiene tragedia alguna, pero hablan sin reflexionar, pues *Delirio* fue una vez *Delicia*, y a pesar que esto fue hace mucho tiempo.

Sus ojos están mal parejos, uno es verde esmeralda vivo con pecas plateadas que se mueven, el otro es azul venoso, quien sabe lo que *Delirio* ve, a través de esos ojos mal parejos.

Desesperanza es la hermana gemela de Deseo, es reina de su desierto helado, se ha dicho que esparcido por el dominio de *Aponia* (otro de sus nombres) se encuentran una multitud de pequeños espejos colgados en el vacío, cada espejo mira hacia diferentes escenarios, siendo, en nuestro mundo, un espejo, algo aparecerá cuando uno vea en un espejo y llegue el sentir de los ojos de *Desesperanza* sobre uno, sentir su gancho amarrarse y tropezarse en tu corazón, su piel es fría y húmeda, sus ojos de color del cielo en días mojados y grises que bañan al mundo de color y significado, su voz no es mas que apenas un susurro, y mientras ella no tiene hedor alguno, su sombra huele como la piel de una serpiente.

Hace muchos años, una secta de lo que ahora es Afganistán, la declararon una diosa, y proclamaron que todos los cuartos vacíos eran sus lugares sagrados, la secta cuyos miembros hacían llamarse los Imperdonables, persistieron por dos años, hasta que su último miembro se quito la vida, habiendo sobrevivido a los otros miembros por casi siete meses, solo una pequeña muestra del trato que da a quienes le adoran si medir las consecuencias.....*Desesperanza* dice muy poco, y es paciente.

Deseo es de peso medio y es justo decir que ningún retrato le hará justicia, pues para verla o verlo, es amarla o amarlo, apasionadamente, dolorosamente hasta la exclusión de todo lo demás, *Deseo* huele casi subliminalmente a duraznos de verano, y lleva dos sombras, una negra de filos delgados, otra translúcida y por siempre ondulada como una llamarada de humo.

Deseo sonríe en breves momentos, como la luz del día asomándose por filos lejanos, y hay mucho más que filos lejanos acerca de *Deseo*. Nunca una posesión siempre la poseedora, con piel pálida como humo, sus ojos como vino amarillo, *Deseo* es todo aquello que siempre has querido, quien sea que seas, quien fuera que seas, todo, recordando que no todo lo que uno quiere significa que esto nos traerá lo que en realidad necesitamos.

"Yo soy *Deseo*, o no lo soy, eso es lo que soy, eso es lo que hago, hago que cosas quieran cosas, donde toco, cosas quieren y necesitan y aman, atraídos por sus objetos de deseo, como mariposas a una flama de candente"¹

Muerte, acompaña a cada ser mortal dos veces en la vida, en el nacimiento cuando habla con cada uno pero es imposible poder saber que es lo que dijo pues ya nadie lo recuerda, y cuando uno muere, pues ella quien nos guía al mas allá donde los ojos mortales no pueden ver.

Es común que los seres mortales tengan miedo de *Muerte*, aterra las tierras sin sol naciente por donde les lleva, le ruegan y ruegan tratando de permanecer mas tiempo y enmendar ciertas cosas, ellos por supuesto que no la aman, pero una vez un soñador, hace mucho tiempo celebro en su nombre y termino realizando una canción, y parece ser la descripción mas cercana que se haya pronunciado, y esta va así:

*La muerte esta ante mí el día de hoy:
Como el recobro de un hombre enfermo,
Como ir adelante hacia un jardín después
de la enfermedad*

*La muerte esta frente a mí hoy:
Como el aroma de la mirra
Como estar sentado bajo un navio a través
de un grandioso viento.*

*La muerte esta ante mí el día de hoy:
Como el curso de un arroyo
Como el retorno de un hombre después
de la guerra.*

*La muerte esta frente a mí hoy:
Como el hogar que el hombre anhela ver,
Después de los años de estar cautivo.*

¹-Neil Gaiman, "ENDLESS NIGHTS", 2002, Vertigo.

Destrucción, aproximadamente hace unos 300 años, *Destrucción* abandono su reino, y su hogar ha sido desmantelado, y ya no puede ser localizado, el no esta muerto, porque si esto fuera posible, otro aspecto de la *Destrucción* estaria en su lugar, el simplemente decidíó no ser mas responsable por la destrucción y todas sus facetas de sus dominios, aun en estos días existe la destrucción y los cambios imparables, simplemente ya no son controlados.

Así que mientras siga vagando y no se le pueda localizar, uno puede llegar a encontrarlo y si esto ocurriera es importante notar que él lleva pelo largo rojizo en vuelto en cola de caballo, cargando una bolsa con pocas pertenencias y si es posible ofrecerle un poco de pan y de queso, les contara unas increíbles historias.

Esta serie que parte del ámbito literario al plástico visual, pretende tener una mayor continuidad de expresión, en mayores disciplinas y técnicas, este trabajo es tan solo una pequeña mirada a estos seres y conceptos, que ya han recorrido un inmenso trayecto y no parecen encontrar un lugar adecuado para terminar su historia.

FRaGMeNTaCioNeS ViSuaLeS

Arano Tapia Sandra Abigail

Bouquet Villalobos Michelle

Rodríguez Orozco Andrea Yasbeth

Sánchez Avllés Alejandra

Pérez Hernández Octavio

Trejo Candelas Sergio Alejandro

