

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

**” EL RELIEVE, EXPRESIÓN MAYA.
DE LO TÁCTIL A LO VISUAL”**

(Propuesta de instalación de relieves fotográficos)

Tesis

Que para obtener el título de:
Licenciado en Artes Visuales

Presenta:

Naxieli Belem Ruiz Rivera

Director de tesis: Netzahualcoyotl Galván Robles

MEXICO, DF. Noviembre de 2010

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

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.

EL RELIEVE, EXPRESIÓN MAYA. DE LO TÁCTIL A LO VISUAL

(Propuesta de instalación de relieves fotográficos)

INTRODUCCION.....	7
CAPITULO 1 EL RELIEVE, EXPRESIÓN PLÁSTICA.....	10
1.- Definiendo el relieve.....	10
1.1 Alto relieve.....	13
1.2 Bajo relieve.....	14
1.3 Medio relieve.....	15
2.- Importancia del relieve.....	16
2.1 Usos que se le dio en diferentes culturas.....	16
2.2.- Ley del marco y ley del esquema geométrico.....	17
2.3.- La representación indígena de Dios.....	18
2.4 Glorificando al rey.....	19
2.5 Recuerdos para la posteridad.....	21
3- El relieve, una expresión plástica.....	23
3.1.- Materiales para realizar un relieve.....	23
3.1.2.- La piedra caliza.....	24

3.1.3 Mármol.....	27
3.1.4.- Gaudí. La fusión de materiales.....	28
3.1.5.- Escultopintura.....	29
4.- El relieve, expresión maya.....	31
4.1.- Las Estelas Mayas.....	31
4.2.- Elaboración de estelas Mayas.....	33
4.3.- Escribiendo la historia en piedras.....	35
CAPITULO 2 RELIEVE ÓPTICO.....	40
1- Relieve óptico.....	40
2.- Cómo se crea un relieve óptico.....	44
2.1.- Visión estereoscópica.....	46
3.- El arte en un campo expandido.....	49
3.1.- La pérdida del pedestal.....	50
3.2.- Instalación.....	53
3.3.- La tridimensionalidad de Adriana Calatayud.....	55
3.4.- Arte de la Tierra.....	57
4.- La fotografía como una estela.....	60
4.1.- Contando historias.....	62

CAPITULO 3	INSTALACIÓN DE RELIEVES OPTICOS.....	65
1-	De donde surge la idea.....	65
2.-	El por qué de las cosas.....	68
3.-	Describiendo el proyecto.....	69
4.-	Creando relieves.....	72
5.-	Estelas.....	76
5.1.	Primera estela.....	77
5.2.-	Segunda estela.....	80
5.3.-	Tercera estela.....	83
5.4.-	Cuarta estela.....	86
5.5.-	Quinta estela.....	89
CONCLUSIONES.....	94
BIBLIOGRAFIA.....	96

INTRODUCCION

El primer acercamiento que tengas hacia el arte es primordial, en mi caso recuerdo haber modelado figuras de plastilina a la edad de cinco años, no era como las demás niñas, era callada y no muy sociable; solía pasarme mis ratos libre jugando a crear animales con este material, dibujarlos en mi cuaderno, imitando a mis hermanas. Es un hecho innegable que este primer contacto sería fundamental en mi vida, a partir de ese momento comencé a expresarme en imágenes dejando a un lado otras manera de comunicación. Pero, que es lo que provoca esta decisión, que nos motiva a encauzar nuestros actos de un modo u otro. Los humanos somos por naturaleza seres emocionales, nuestro entorno afecta la manera en que nos dirigimos; lo que vivimos es lo que nos define y lo que mostramos en nuestras acciones.

Mí búsqueda me lleva a darme cuenta que plasmamos en cada obra un poco de nuestras vivencias, del entorno que forma nuestra personalidad, le damos el sentido textual de nuestra visión. Es por eso que dentro de este proyecto que desarrollo para finalizar mi ciclo dentro de la ENAP quiero hablar de esa visión, de lo que encuentro fascinante, de cómo asimilo cada trozo de la realidad y lo encarno en un arte significativo.

Mi recorrido empieza definiendo el relieve como concepto, delimitándolo para darle forma y poder enfocarlo específicamente hacia el realizado por el pueblo maya, que siendo parte importante de su arquitectura sobresale dentro de sus construcciones, a manera de adorno y también como pieza clave en su historia; que son la huella más perdurable para darnos detalles sobre su forma de vida, sus tradiciones, sus tiempos de gloria y sus

derrotas. Esta ciudad desarrollo un estilo particular para expresarse: la estela, esta será la encargada de conmemorar sus hazañas, dentro de un gran y complejo sistema de escritura, tanto que, a lo largo de su historia se convirtió en el modo perfecto para rendir tributo, para enaltecer o conservar imágenes para la posteridad.

Los artistas al escribir los hechos que construyen a la sociedad, han dejado dentro de sus obras un libro abierto a otro tiempo; las estelas son un ejemplo de cómo conservar la historia de una civilización con los medios que les regalaba su entorno.

Hoy en día, todos guardamos nuestra propia historia, conmemoramos eventos significativos para cada uno, de una forma más sencilla a través de fotografías; la fotografía es una manera de estela actual ya que con ella conservamos los eventos que nos resultan importantes y trascendentes, aunque esta funciona solo como una estela bidimensional.

Por eso es que, en el segundo capítulo preciso en la manera en que trabaja nuestra vista, como es que lleva a cabo los procesos adecuados para poder conocer y relacionarnos con nuestro entorno; su funcionamiento nos lleva a entender la complicada visión estereoscópica que será pieza clave para poder crear relieves ópticos. A partir de ésta se crean aparatos para imitar esta ilusión pero partiendo de imágenes planas, esto por el estudio y la teoría realizada por Charles Wheatstone que será pionero en la fotografía y la estereoscopia.

En dicho capítulo se trata sobre la manera de crear relieves en imágenes bidimensionales, como lo propuso Wheatstone y como esta técnica y todos los estudios anteriores se vuelve del dominio público al convertirse en un efecto de un programa.

Punto importante son las nuevas vanguardias artísticas, el trato con la naturaleza, la vuelta a lo natural, a lo antiguo, a lo primitivo; la instalación y el arte de la tierra serán temas que se revisen para adentrarnos en el contexto en el que se desenvuelve el proyecto; de igual forma se revisaran

los trabajos realizados por artistas que utilizan la fotografía y la instalación para desarrollar sus propuestas.

Por último, se detalla sobre el proyecto plástico artístico, la concepción de la idea y como se llevo a cabo. Se anota la influencia que tuvo toda esta revisión para la elaboración de las estelas y la instalación, pero sobre todo se acentúa la idea de que el relieve es un medio factible para la representación y expresión.

CAPITULO 1 EL RELIEVE, EXPRESIÓN PLÁSTICA

1.- DEFINIENDO EL RELIEVE

Previo a la presentación a fondo del proyecto basado en una instalación de fotografías tratadas a manera de estelas mayas, me interesa puntualizar un concepto que se tratará a lo largo del presente trabajo, el relieve.

Es por ello que este capítulo lo dedico al estudio y definición del mismo, para después enfocarme al utilizado en la zona maya para crear sus estela.

El término relieve puede encontrarse dentro de varios contextos, el geográfico que se refiere a la forma que tiene la corteza terrestre y de trascendencia para destacar la importancia de una persona o evento, pero la acepción que me interesa enfatizar es la artística, el diccionario de términos de arte describe al relieve como:

“Una escultura tratada con variación en la superficie y no exenta.”¹

Y continúa diciendo:

“El hecho de que tiene un fondo y que las figuras y demás objetos que se muestran en relaciones de tipo pictórico manifiestan su origen en el dibujo o grabado y su proximidad a la pintura.”²

¹ Luis Montreal y Tejeda, *Diccionario de Términos de Arte*, pág. 346

² IDEM

Tal vez no es una descripción específica por lo que es importante contrastarla con otras más. El diccionario de las artes plásticas lo detallan como:

“Una expresión plástica que se da al tallar o modelar figuras sobre un fondo plano”³

También puede decirse que:

“Relieve es una composición o dibujo hecho de manera que un todo, o una parte, sobresale de una superficie plana.”⁴

La escultura se divide en estatuaria y ornamental, dentro de la estatuaria se encuentra la de bulto redondo y en relieve. El significado del relieve se centra en que para que exista un relieve tiene que haber un plano que lo sostenga, la forma o talla nunca se aísla del espacio que la contiene y de acuerdo a la manera en que se relacione con este se subdividirá. Su lectura es básicamente frontal debido a que en su parte posterior y a los costados no está trabajada, por lo tanto no podemos recorrerla como una escultura. El relieve tiene un volumen pero no por esto llega a ser una escultura porque depende en todo momento del plano.

Según Paul Westheim:

“El relieve es un género artístico peculiar, sometido a sus propias leyes de creación, no una variante de la escultura de bulto redondo ni una etapa anterior a ella, por así decirlo, una escultura de bulto todavía imperfecta, todavía no por entera lograda”⁵

Westheim trata de revalorar una técnica olvidada, dándole su lugar y citando sus particularidades, así como lo hace Beatriz de la Fuente al decir:

“El relieve es una técnica que se rige por sus propias leyes... crea un mundo plástico que se encuentra entre el ilusorio espacio pictórico y el espacio real de la escultura.”⁶

³ Juan Ignacio Fernandez Marco, *Diccionario de las Artes Plásticas*, Pág. 176

⁴ Edward Lucie-Smith, *Diccionario de Términos Artísticos*, Pág. 170

⁵ Paul Westheim, *Arte prehispánico en Mesoamérica*, Pág. 246

⁶ Beatriz de la Fuente, *La escultura de Palenque*, Pág. 124

Ella lo coloca como una disciplina independiente por los cánones de belleza que utilizan y sobre todo por la maestría que alcanzaron cada uno de los pueblos o civilizaciones que lo utilizaron, haciéndonos partícipes de sus vidas, costumbres, dioses, creencias y sobre todo de su apariencia física. Este es fácil de encontrar, de identificar, estará adornando una fachada, adherida a una pared.

Retomando las definiciones anteriores aunadas a mi propia percepción, advierto el relieve como la forma de expresión más usada para adornar y contar historias a base de imágenes o escenas congeladas, es la imagen que recopila información de la época en que fueron creadas. Son además una forma que rompe con el plano, que le da vida al espacio liso por medio de texturas que juegan con la luz y dan la sensación de salir del lugar que las contiene.

Entonces, de acuerdo a lo anterior, un relieve al ser una saliente a partir de un plano, se clasifica por el volumen o resaltado que estén las formas talladas a la base. Este se subdivide en: alto, bajo y medio relieve.

1.1.- Alto relieve

El alto relieve es:

“una escultura en relieve que esta tallada lo suficientemente profunda para sugerir que las partes principales del diseño se encuentran casi separadas de su soporte.”⁷

Aquí el tallado es sumamente profundo a tal grado que pareciese desprenderse de la superficie, dando la impresión de un mayor volumen, como si las formas hubieran sido talladas antes para después adherirlas al plano. Un ejemplo claro de esto son los relieve que realizaron los griegos en sus metopas, frisos, frontones, sus edificios lucían impresionantes relieves en sus fachadas así como en el altar, se llego a un extremo de volumen y grandiosidad debido al tamaño en el que fueron trabajadas; formas que parecen manipular la arquitectura hasta convertirse casi en esculturas.

Alto relieve en el altar de Zeus en Pérgamo.

⁷ Edward Lucie-Smith, *Diccionario de Términos Artísticos*, Pág. 170

1.2.- Bajo relieve

Con lo que respecta al bajo relieve, se puede decir que:

“Es donde la imagen está hundida en el plano, no sale de él sino que entra, la talla crea un hueco como una forma en negativo.”⁸

Este tipo de relieve se logra remarcando las figuras trazadas por los bordes, no se modela, por el contrario, se remarca; se tallan las figuras para rebajar ligeramente el muro creando el efecto tridimensional. Este tipo de relieve fue concebido y utilizado por los egipcios que rebajaban el contorno la figura haciendo un hueco y ensanchando la línea del trazo.

Bajo relieve en el Templo de Luxor

⁸ Luis Montreal y Tejeda, *OP.C.T*, Pág. 346

1.3.- Medio relieve

En el medio relieve, las figuras modeladas salen del plano hasta la mitad o menos de su grosor; son el punto medio de las dos anteriores, muestran un perfecto dibujo con un volumen y talla moderada, es un equilibrio que si bien no es tan sorprendente como el alto relieve, tiene sus cualidades al moderar los elementos de la escultura y la pintura. Este lo vemos en la famosa piedra del sol o calendario azteca, los contornos son recortados, se apoya en el dibujo pero al verse en su totalidad, de frente, puede notarse que no sólo son trazos, si no que hay volumen, hay profundidad, lo suficiente para separar una figura de otra.

Una vez delimitado el concepto descubramos su importancia en la historia.

Calendario solar

2.- IMPORTANCIA DEL RELIEVE

La importancia del relieve radica en que al ser una forma de expresión que se conserva para la posteridad es, en muchos casos, una fuente importantísima de conocimiento de nuestra historia, a través del estudio de piezas encontradas, de edificaciones, ropas y huesos se han unido eslabones para la reconstrucción de un pasado espectacular que renace día a día. El relieve, antes del papel y la imprenta, es una de las formas más detalladas que se tienen de cómo se vivió, es una narración a base de dibujos, formas y jeroglíficos; fueron piezas pensadas para el futuro, para que duraran, para la eternidad, para permanecer en la tierra, para que se sepa que existieron, que fueron grandes y poderosos, como los egipcios, como los romanos, los teotihuacanos o los mayas.

2.1.- Usos que se le dio en diferentes culturas

Todas las civilizaciones, al conocer y explorar esta expresión, le dieron un uso que beneficiará a la comunidad, este se puede simplificar en una sola palabra: *enaltecer*, lo hacían con lo que a ellos les parecía importante, así podría decirse que Dios fue el pretexto más usado y se ve claramente en la infinidad de iglesias que existen; que si bien, su principal función era engrandecerlo, también sirvió para educar y enseñar la religión católica en especial a todos aquellos que no sabían leer; el arte, en especial el relieve, se sometió a la religión teniendo que adoctrinar a la población para conseguir que se acercaran a Dios. Los relieves ilustraban la Biblia con imagen fuertes que infundaban miedo a las personas.

Todo comenzó con la caída del imperio romano y por consiguiente, la instauración de la iglesia cristiana como única religión, esto gracias a Constantino que logró unificar varios países bajo este sistema. El arte, entonces, no era considerado ni valorado, fue un medio para un fin, fue la expresión de la religión dirigida a gente educada.

2.2.- Ley del marco y ley del esquema geométrico

Estas leyes se dan durante un periodo llamado Románico, es justo aquí donde se construyen iglesias y catedrales llenas de relieves que representaban pasajes de la Biblia. La ley del marco⁹ obliga al escultor a adaptar las formas al marco arquitectónico en el que se montarán haciéndolas monumentales. Es común encontrarla en los tímpanos de las iglesias en donde su forma circular obliga que los personajes tengan diferentes alturas y que aparezcan inclinados o agachados para no perder la armonía de la estructura semicircular. La ley del esquema geométrico¹⁰ se refiere, como su nombre lo dice, cuando las figuras adoptan formas geométricas que sean simétricas, aunque al forzarlas se vean deformes.

⁹ Ernest H Gombrich, *Historia del arte*, Pág. 119

¹⁰ IDEM

2.3.- La representación indígena de Dios

Al llegar los españoles a nuestro país, la conquista más importante es la espiritual. Utilizando la mano de obra indígena para construir las iglesias se crea una forma muy particular en el arte Mexicano en donde se fusiona dos mundos, el nativo y el español; este se caracterizó por el empleo excesivo de elementos decorativos a base de motivos vegetales, guirnaldas e imágenes que en comparación de las Europeas se veían grotescas porque los indígenas tenían otra perspectiva de belleza, asumían un modelo diferente a seguir, por eso lo excéntrico de sus formas. Es así que se desarrolló un estilo único: churrigueresco.

Este es característico de México, completamente ornamental, nos habla de una época en la que la colonia era próspera, había la suficiente riqueza para darse lujos que se ven reflejados en las iglesias y demás construcciones. Existe aquí un marcado horror al vacío, un excesivo cargo de motivos y sobre todo el resurgimiento de ciertas habilidades indígenas como el mostrar su admiración a través del relieve.

Se puede ver en la fachada del sagrario metropolitano un estilo churrigueresco, aunque en su interior, el retablo de la Catedral Metropolitana es básicamente barroco. Es notorio al detallar en los motivos que presentan cada uno, la cantidad de adornos así como la forma en que se trabajan tan detallada.

Se puede advertir que en el nombre de Dios se crearon las más inimaginables y extraordinarias construcciones así como tesoros, pinturas y guerras; la iglesia acumuló tanto poder que establecieron un lugar en donde Dios es el mejor pretexto para exponer el lado más suntuoso, fastuoso y lujoso del arte.

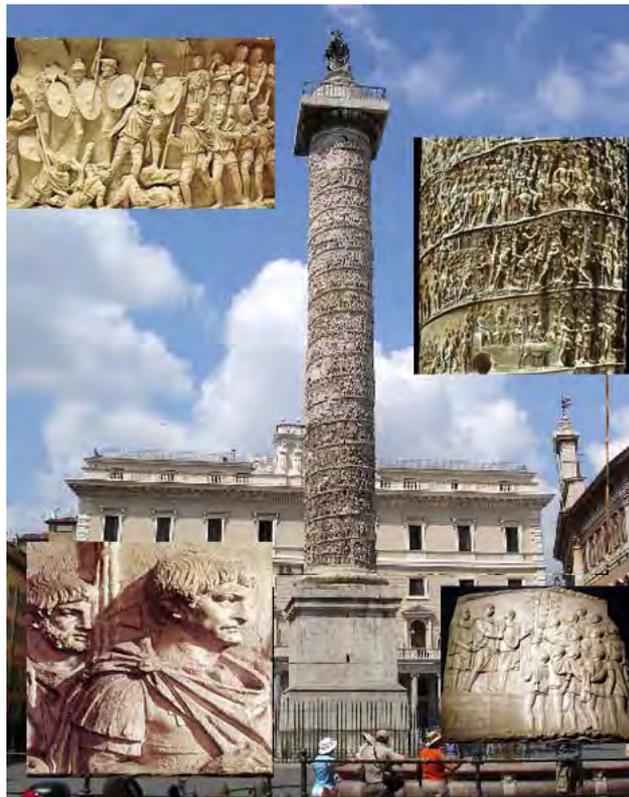
2.4 Glorificando al rey

El monarca, rey, emperador o el mismo gobierno será otro motivo que enaltecer, en culturas donde se pretendía justificar el poder para éste, en donde querían hacer prevalecer su superioridad; en donde las historias de las victorias y derrotas eran conmemoradas, recordadas y enseñadas de generación en generación. Estos pueblos en los que su gobernador era pieza clave y pilar de la sociedad, el arte pasaba a segundo término. Roma es una muestra de lo anterior debido a que aquí todo giraba en torno al estado, éste utilizaba al arte en todas sus expresiones para venerar y engrandecer al monarca mediante la elaboración de monumentos conmemorativos, que han servido para el estudio de la ciudad y su historia. Sus monumentos conmemorativos los realizaban a base de relieves que podían ser históricos o narrativos. El relieve narrativo se puede encontrar en los famosos y conocidos arcos del triunfo, columnas conmemorativas, sarcófagos y altares públicos; al representar sus victorias y su poder militar trataban de intimidar no sólo a sus enemigos si no al pueblo para que no hubiera levantamientos o revueltas. Las columnas glorificaban al emperador y eran llamadas también “*soportes propagandísticos*”¹¹ pues al principio servían sólo como soporte para la escultura del emperador.

¹¹ Ernest H. Gombrich, *Historia del Arte*, página 95

Fachada de la Catedral Metropolitana

Columna Trajano

2.5 Recuerdos para la posteridad

Caso aparte son los egipcios que más que enaltecer lo que ellos buscaban era perdurar para la posteridad, ellos conservaban su imagen a través de relieves tallados sobre sus tumbas, pensaban que esta motivaría su existencia y lo ayudaría en su vida después de la muerte, por lo que la representación era importante así como los jeroglíficos que mágicamente dotaban al relieve de la personalidad del soberano, asegurando un lugar para su espíritu después de la muerte, si la imagen sufría resquebrajamientos o roturas simbolizaba un mal augurio.

Para realizar este tipo de trabajo crearon la ley de la frontalidad, que a su vez evitaba lo narrativo y episódico, en esta ley se presenta la cabeza y las extremidades de perfil pero los hombros y los ojos de frente, las figuras de los reyes y dioses se realizaban para ser vistas de frente. Estas representaciones se hacían en bajo-relieve que evitaban toda clase de salientes por riesgo a rotura.

El perdurar ha representado desde siempre motivación humana, que se puede observar del mismo modo en varias civilizaciones y culturas, el perdurar a través de imágenes, a través de escritos; el arte es y será un reflejo de la sociedad que lo piensa y crea, las condiciones sociales, políticas y religiosas se manifestarán gracias a él, será un medio para un fin, un modo de expresarse, un modo de sentir y un modo de vivir.

Desde que el hombre protegido dentro de la caverna comienza a dejar las marcas de sus manos en las paredes comienza una historia escrita que no pararán de narrar, y contar los sucesos y eventos de todas estas civilizaciones, no importando el medio; la única finalidad es no perder esos hechos, transmitirlos y dejar asentado su grandiosidad, su majestuosidad, un vestigio de su existencia

Relieve en tumba egipcia

3.- EL RELIEVE, UNA EXPRESIÓN PLÁSTICA.

El relieve como expresión será el reflejo de cómo cada sociedad, pueblo o civilización enfrenta la vida, como era su manera de ver el mundo; todas las culturas lo utilizaron de una u otra forma, integrada a la arquitectura, adornando espacios cerrados y en piezas expuestas al aire libre, en sus muebles, ropas, accesorios y también en sus monedas; cada uno depositó en estas un poco de ellos, cargándolas de sus creencias. Todos conocían esta expresión, todos la ocuparon, exploraron con diferentes materiales y soportes, uno a uno le dieron un significado que definiera al grupo, con sus rasgos y características físicas.

3.1.- Materiales para realizar un relieve

Para desarrollarlo, los artistas no se limitaron a un solo material, indagaron y exploraron con los elementos que se encontraron a su alrededor, los elementos que conformaban su paisaje; razón por la cual su situación geográfica era importantísima ya que a partir de ella, no sólo conseguían su comida y la materia prima para sus construcciones, herramientas y demás utensilios que le sirvieron para su desarrollo como sociedad, les dieron una identidad.

Si bien, en un principio se ocupó todo tipo de piedras, con el tiempo y destreza se llegó a utilizar mármol, bronce, madera y azulejos. Tal diversidad solo fue posible por la zona en que crecieron que determinó los factores que serían la clave de su arte y de la civilización en sí, ejemplo de lo anterior es el uso tardío que se hizo en América del metal con respecto al viejo mundo, además de que algunas civilizaciones le dieron mayor importancia al ornato, a lo lujoso, otros a las formas delicadas, figuras orgánicas, al color, etc.

3.1.2.- La piedra caliza

El material más usado era la piedra caliza, desde los egipcios hasta los aztecas utilizaron diferentes técnicas para trabajar sobre ésta; por ejemplo, los egipcios acostumbraban a preparar la superficie de la piedra que se ocuparía alisándola y cubriendo cualquier imperfección con yeso para continuar trazando la escena con rojo a base de brochas o plumas de caña que servían también para escribir, algunos trazos eran a mano alzada y otros se servían de una cuadrícula en el plano para seguir el canon establecido que se tenía para la figura humana. Al terminar, se tallaba y cincelaba las siluetas, esto para reducir el plano alrededor de esta, consiguiendo una figura plana sobre un fondo en bajo-relieve; se tallaban detalles finales y se alisaba la superficie para pintarla. El fondo iba de color gris, blanco o amarillo; con un cepillo elaborado de ramas pequeñas de árbol se pintaban las áreas que correspondían a la piel, para acabar por ponerles color a los vestidos. Los pigmentos eran naturales y sólo se contaba con los colores básicos que se combinaban con agua y goma para conseguir nuevos tonos. Otros materiales que ocuparon, de igual modo, era el granito y en algunos casos la madera.

Un relieve similar desarrollaron los aztecas, plano y de poca profundidad, destacando su cosmovisión. Desarrollaron una técnica llamada “*doble trazo*”¹² que consiste en una moldura que acentúa los contornos y líneas esenciales de la composición, esta talla tiende a ser muy marcada, muy honda y visible; por eso se vuelve en un elemento distintivo de esta expresión entre los aztecas, con ella trabajaron sus conocidas cajas de piedra y la famosa piedra del sol o calendario solar, en esta sus relieves son limpios e impecables; existe una diferencia de talla, lo que da como resultado una serie de planos escalonados que provocan un claroscuro intenso y exalta las líneas de la composición; todo esto se favorecía con la

¹² Paul Gendrop, *Escultura Azteca: una aproximación a su estética*, Página 28

policromía que enriquecía la pieza y destacaba todo este conjunto simbólico.

De piedra caliza son los relieves de las catedrales realizadas durante el establecimiento de la iglesia católica, tanto en Europa como en la conquista de México. La iglesia de Santa María Tonantzintla, en el estado de Puebla, merece una mención especial pues es el equilibrio entre lo que les pedían representar los españoles a los nativos y lo que ellos entendían y podían realizar con este material que ya conocían y dominaban a la perfección. Ubicada en Puebla, ciudad en donde existía un gremio de yeseros que sabían explotar con exquisitez el arte del relieve, su portada es de ladrillo y azulejos; su interior está todo recubierto de relieves que adornan la iglesia, estos vistos en conjunto simulan el aspecto de una gruta, es un ejemplo significativo del barroco mexicano exuberante realizado en su totalidad por manos indígenas.

Detalle del interior de la Iglesia de Santa María Tonantzintla

3.1.3.- El mármol

Los griegos utilizaron el mármol, material abundante en Italia, para la realización de sus relieves, para ello estudiaron a fondo el cuerpo humano volviéndolo en la medida de todas las cosas que realizaban, esto es evidente en sus relieves conmemorativos y en sus lápidas funerarias.

El mármol blanco era el más usado, traído desde las montañas aledañas en gigantescos bloques para ser cincelados con una talla penetrante que provoca un alto relieve; para esto, los griegos utilizaron “*el drapeado*”¹³ o trépano que es una técnica griega en la que se realizan incisiones profundas a manera de agujeros que simulaban barba o rizos, dando fuertes contrastes de luz y sombra, lo realizaban gracias a un instrumento llamado trépano, de ahí el nombre de la técnica.

Durante el renacimiento los pintores implementaron la perspectiva para dar la impresión de profundidad, mientras que el escultor que trabajaba el relieve desarrollo un técnica que imita este efecto mediante diversos volúmenes dentro del mismo plano, como si fueran disminuyendo en forma gradual a la vez que los personajes van alejándose al plano principal; las figuras que están en primer plano tienen un grosor mayor que las del fondo que son casi grabados, muy planos y no muy nítidas, no tenían posiciones frontales como antes, los personajes disminuyen su tamaño y relieve como van avanzando hacia el fondo del plano haciéndonos parte del relieve. Esta técnica se le atribuye a Donatello, se llama “*schacciato*”¹⁴ y puede verse claramente en su obra el banquete de Herodes; descubrió la forma para crear en el relieve profundidad ayudado de la perspectiva y del punto de fuga.

¹³ J Martín González, *Historia del Arte*, pág. 156

¹⁴ Ernest H. Gombrich, *Historia del Arte*, página 279

Banquete de Herodes, Donatello

3.1.4.- Gaudí. La fusión de materiales

Antoni Gaudí es un personaje interesante, innovador y particularmente para mí espectacular, puesto que integro a su arquitectura: cerámica, vidriería, hierro forjado y carpintería, que trabajaba y conocía muy bien, logrando que sus construcciones fueran un lugar funcional y decorativo a la vez. Inspirado e influenciado por estilos como el gótico, el persa, el maya, el chino y el japonés así como por monumentos del Islam, construcciones egipcias y la naturaleza, consigue un estilo orgánico característico único, pieza importante en el arte moderno en especial para la arquitectura. Gaudí se identifica por hacer maquetas tridimensionales y no bocetos para sus construcciones; en su trabajo para la Sagrada Familia, estudio la figura humana, se basó en modelos de muñecos de alambre y en fotografías de personas al natural: con esto realizaba moldes de yeso sobre los cuales trabajaba para conseguir las proporciones adecuadas de

acuerdo al lugar en el que quedarían, finalmente esculpía en piedra la pieza final basándose en todo el trabajo anterior.

Además de arquitecto, se encargó de la decoración de cada uno de sus inmuebles, utilizando el hierro forjado y algunas piezas de madera finamente trabajada. Con la cerámica desarrolló una técnica llamada “Trencadis”¹⁵, que consistía en adornar piezas, construcciones y muebles con desechos de este material.

3.1.5.- Escultopintura

Esta técnica la experimentó Siqueiros en sus famosos murales, pero éste la llevó más allá, dándole vida a través de la perspectiva tridimensional, creando movimiento en las formas que realizaban.

Con el Trencadis, el mural y otras expresiones más, Siqueiros formó un estilo que él llamó “poliplástica”¹⁶ y que algunos ahora le dicen “escultopintura”¹⁷, ya que era la unión de varias expresiones. Él la relacionaba con la sensación de movimiento para el espectador, estudió el futurismo y otras manifestaciones que le brindaran el mismo efecto; al trabajar en murales que quedaría al aire libre buscó materiales duraderos y apropiados. Por ejemplo, para su relieve de “La velocidad” había pensado en aluminio policromado electrónicamente, pero el alto costo del material lo orilló a emplear mosaico veneciano y azulejo cortado. En este alto

¹⁵ Ernest H. Gombrich, *Historia del arte*, pág. 326

¹⁶ Raquel Tibol, *Historia general del Arte Mexicano: Época moderna y contemporánea*, pág. 235

¹⁷ Teresa del Conde, *Historia mínima del arte mexicano en el siglo XX*, pág. 96

relieve, Siqueiros aplico su percepción de múltiples puntos de observación para el espectador o mejor dicho la poliangularidad; esto para que las personas que pasaran en automóvil muy rápido o a pie lo pudieran apreciar. El relieve tuvo que ser construido con una estructura de varilla para darle forma a la mujer, también se utilizó cemento y al final se cubrió con azulejos; sin embargo, esta técnica no le agradaba del todo puesto que era complicado mantener las líneas rectas pues se quebraban o la disposición de los colores no era correcta.

“El pueblo a la universidad, la universidad al pueblo”. David Alfaro Siqueiros

4.- EL RELIEVE, EXPRESIÓN MAYA

De entre todos los trabajos que se pueden distinguir en los mayas, es el relieve la mejor forma que encontraron y desarrollaron para expresarse. Ya lo decía Westheim en Obras Maestras del Arte Antiguo:

*“El relieve es una muestra de que los mayas preferían manifestarse por medio de líneas y planos que por medio de masas o volúmenes.”*¹⁸

El estudio detallado que ha llevado a cabo Westheim sobre los pueblos mesoamericanos le ha dejado ver la importancia de cada cultura, dentro de los mayas es notorio el uso excesivo de relieves, para adornar sus construcciones, para contar sus historias. Estos utilizaron el relieve en sus estelas para dejar testimonio de sus numerosas batallas y poderío. Aquí llego a otro punto importante en el desarrollo de mi proyecto: las estelas.

4.1 Las estelas mayas

Las estelas son grandes monolitos a manera de enormes bloques rectangulares verticales, posados sobre una base de piedra sin decorar que servía como soporte. En un principio, las estelas se tallaban en uno de sus lados y se dejaba el otro lado liso; con el tiempo, en la pared principal iba representado una figura con símbolos y a los costados llevaba jeroglíficos hasta que se llegó a ocupar los tres o cuatro lados de la piedra con hileras de estos. Por estudios se piensa que iban pintados, policromados, de acuerdo a un esquema establecido: rojo para la carne, azul y verde para los ornamentos y verde para las plumas. También se especula que eran elaboradas para presentarse de manera independiente en lugares abiertos como plazas, terrazas, escaleras o bien al pie de las pirámides.

¹⁸ Beatriz De La Fuente, *La escultura de Palenque*, pág. 250

En ellas se anotaban o tallaban los acontecimientos astronómicos, míticos-religiosos más relevantes para conmemorarlos; crearon en estas un lenguaje totalmente complejo que aun sigue sin descifrarse del todo.

De la escultura tridimensional o las escasas pinturas que han permanecido poco se puede decir, son las *“piedras que tienen el poder de hablar”*¹⁹ o mejor dicho, piedras parlantes las piezas representativas de los mayas.

Beatriz de la Fuente aclara sobre las estelas y menciona que:

*“es la forma de expresión plástica del Antiguo Imperio”*²⁰

Por su parte, Mariela Battisti se refiere a estas como las *“piedras militantes del tiempo”* por ser las encargadas de escribir o celebrar todos los hechos históricos de este pueblo. Toda esta historia queda sobre piedras, como si fuera un secreto debido a la iconografía demasiado grande que aun no se puede llegar a traducir.

Por los restos arqueológicos encontrados, se puede saber que era un pueblo no tan religioso como los Teotihuacanos, pero que si tenían una inclinación por lo suntuoso. Trataban de ir más allá de lo puramente decorativo, de ahí que se llegaran a realizar esas enormes cresterías tan comunes en su arquitectura. El arte maya está obsesionado con lo nuevo, la religión no tiene sentido, lo sustituye el interés por sus formas, por lo estético o lo bello de estas. Trabajaban con delicadeza, elegancia, sutileza y perfección artística todas sus expresiones.

Ya lo contaba Toscano:

*“El arte maya, es un arte que progresa notablemente en elegancia y elaboración de modelos naturales, perdiendo un poco de majestuosidad, pero ganando belleza.”*²¹

¹⁹ Miguel León Portilla, *De Teotihuacán a los Aztecas: antología de fuentes e interpretaciones históricas*, Pág. 181

²⁰ Paul Whestheim, *Obras Maestras del México Antiguo*, Pág. 187

Esto es visible al acercarnos a su arte y ver como se representaban, la manera en que contaban su historia, tratando de perdurar en el tiempo.

4.2 Elaboración de estelas

Para tallar las estelas se ocupaba piedra dura en forma de hachas, cinceles y martillos, así como también algunos cinceles de pedernal. En cuanto a la materia prima, la mayoría de los pueblos manejaron la piedra caliza ya que era la más abundante, poco se ocupó la piedra arenisca (Quiriguá, Pusilha y Toniná) o la adesita (Copán) y roca volcánica, otras ciudades utilizaron la madera, estuco, barro y jade. La calidad de la piedra caliza variaba dependiendo de la región de la cual era extraída. Con la piedra no sólo se trabajaban las estelas sino también la mayoría de sus esculturas, dinteles, altares, marcadores de juego de pelota, templos, palacios y casas.

Por su parte, el estuco se ocupaba para aplanar paredes, pisos o cualquier otra superficie que necesitara un acabado más fino, ya que el estuco es una pasta moldeable ideal para tareas delicadas. La madera, material noble, se volvía en un material de corta vida por la zonas húmeda en la que era trabajada, por lo que son pocas piezas las que existen.

Para que el escultor maya pudiera labrar una piedra era necesario: elegir un bloque de la cantera, este se cortaba con cinceles o mazos de piedra; ya que era desprendido, era colocado sobre troncos de árbol y era jalada hasta el lugar en el que se levantaría. Si se ocuparía para una estela era colocada sobre una base previamente montada para que la sostenga fuertemente, sino era situada en el lugar en donde se trabajaría. Ya acomodada podía ser trabajada y esculpida. Si era para una lápida que estaría adherida a una

²¹ Salvador Toscano, *Arte precolombino de México y de la América Central*, pág. 321

estructura, ya sea tablero o dintel, se trabajaba primero y posteriormente se colocaba en el lugar indicado. Cuando se tallaba en piedra se debía seguir tres pasos: el labrado por percusión, el labrado por presión y finalmente el pulido. En el labrado por percusión se hacía al trazar con un cincel la composición que se haría para después con golpes suaves de un percutor modelar las figuras, terminado el proceso se pulían las formas para regularlas y darles un mejor terminado. El pulido se hacía por presión o por desgaste restregando las desigualdades de la superficie con arena. Ya que se había acabado con todo el proceso de esculpir repintaba la pieza con colores minerales, los más conocidos son el rojo y el azul. Todo esto según Morley en su libro “La Civilización Maya”.²²

²² Sylvanus G Morley, *La civilización Maya*, pág. 345.

4.3 Escribiendo la historia en piedras

En cuanto a las formas o motivos representados, la más común, sino que la única era la figura humana. Los seres humanos y los dioses iban a la par. Aunque cada pueblo desarrollo su propio estilo los rasgos eran básicamente los mismos: nariz grande y afilada así como labios carnosos y es que *“la representación del hombre no se logra de una vez y para siempre en la escultura maya; es algo que se va elaborando y precisando como parte de una variable conciencia del mundo exterior.”*²³

Otras piezas realizadas en relieve son los altares, dinteles, tableros, lápidas y tronos ceremoniales, pero son las estelas las que nos dan una muestra de la grandiosa manera de dominar tal expresión, por su cantidad, por su calidad y su tamaño.

Lo que se debe tener muy presente es que hay que tratar de pensar lo que significa todas estas representaciones no desde nuestra visión particular de la realidad, sino desde la de un artista que tenía un modo diferente de concebir al mundo, que vivía en un entorno diferente, con prioridades y necesidades incomparables a las nuestras. En estas representaciones lo que se tiene que valorar es la expresividad de la obra y no su apego a la realidad.

A partir del **Clásico Tardío** (600-900 d.C.) las construcciones se van enriqueciendo con relieves que se desprenden de los muros; **Yaxchilán** es una ciudad que floreció en este periodo y que se caracteriza por arquitrabes de piedra tallada, además tiene 30 estelas y 16 altares. Los artistas de Yaxchilán fueron los iniciadores de las posturas animadas en las que participaban varios individuos, realizaban retratos en piedra caliza de

²³ Henri Stierlin, *Los mayas: Palacios y Pirámides de la selva virgen*, pág. 77

un grano fino, pintados de colores brillantes: azul, verde y amarillo, dejando el fondo de un color rojo vivo.

Estela 31 de Tikal y Dintel de Yaxchilán 24

Cada ciudad desarrollo un relieve particular en sus estelas, por ejemplo: en el *periodo clásico* es donde abundaron más, todo se adornar con estos. Desarrollada en este periodo se ubica **Tikal**, ciudad que se distingue por su gusto en elaborar estelas y por su estilo distintivo que lograron en ellas, de hecho, es la ciudad con mayor número; éstas son los indicadores de sucesos importantes que ocurrieron. Un rasgo del relieve de Tikal es que llenaran de ornamentos al personaje, todos estos adornos oscurecían casi por completo la composición siendo poco visible los rasgos del personaje; todos estos atributos y ornamentos son los que en cierta forma definen la identidad y no en rasgos faciales y corporales.

En la estela número 4 no hay un modelado ni valor de planos, la superficie se reduce a lo casi bidimensional, no hay mucho volumen, parece un dibujo; la figura se ve pesada por el gran bloque de piedra, no hay fluidez en los trazos como en otras ciudades; los diseños son lineales y a manera en que van avanzando van afinando su técnica hasta lograr una complejidad como lo muestra la estela 31, puede notarse un dibujo excelente que se enaltece con la composición resaltando las representaciones en movimiento, aquí se entrelazan las figuras, unas con otras. La forma de la piedra no es un rectángulo como tal, es más un montículo de piedra que termina en forma de medio círculo. La composición se ajusta perfectamente a la forma de la piedra, de manera asombrosa podemos ver salir de esta rostros clásicos del arte maya. Debido a ciertos hallazgos se dice que en las estelas se depositaban ofrendas.

Copán es interesante por su escultura y en especial la de sus estelas (38 en total), sus escultores supieron representar sus personajes de cara en un alto relieve para el cual devastan casi todo el fondo. Estas formas salen y se desbordan del fondo como en los relieves históricos romanos, es una de las característica más importantes que distingue a las estelas elaboradas en copan con las del resto de las ciudades mayas, se puede decir que estos relieves colindan con la tridimensionalidad. Copán junto con Quiriguá, son las ciudades en donde el “horror al vacío” se hace evidente, no queda ni un pequeño espacio sin trabajar, todo es formas, líneas que parecen recorrer toda la piedra, pero a la vez cada parte esta propiamente trazada de manera que invita a observar sin descansar, hasta el detalle más pequeño es importante.

La estela 14 es reconocida por ser el monolito más hermoso trabajado por artista de **Piedras Negras**. Es un monumento en donde se conjugan valores de superficie, el gusto por las texturas y valores de espacio en el realce y

modelado de la figura en el nicho, expresión peculiar en esta ciudad. Piedras Negras se distingue por la riqueza de su técnica y por la variedad de sus recursos formales, cada relieve es único e inconfundible. Fue difícil llegar a tal representación, tuvieron que pasar por otras piezas en donde la figura quedaba rezagada, luego se probó con nicho más profundo que permitía tallar mejor la figura, después se trató de corregir problemas de proporción para terminar haciendo un nicho muy profundo logrando definir detalles de los personajes. Esta estela es la perfección porque logró tener el nicho suficientemente profundo para mostrar la figura a medio relieve, es anatómicamente correcta y los detalles son tallados cuidadosamente a manera de grabados. Se puede ver una combinación entre alto y bajo relieve por el nicho que la contiene. Con una composición central, la figura hundida en el nicho crea claroscuros intensos. Los relieves de Piedras Negras son notables, es la única ciudad que tenía nichos en sus estelas, esto los ayudó para trabajar de manera insuperable esta expresión. También son conocidos por sus relieves calados los cuales son distintivos de Piedras Negras.

Los mayas son un pueblo que encontró en el relieve la manera perfecta de expresarse, logrando piezas únicas y majestuosas en las que es evidente su interés por conmemorar eventos y enaltecer a sus gobernantes consiguiendo que permanezcan para el futuro, como un huella imborrable de su grandeza.

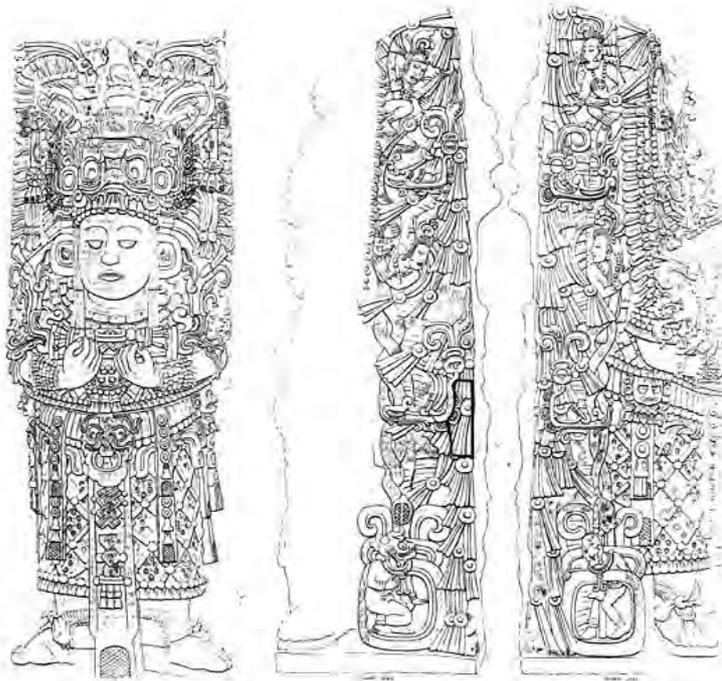

Figura 7-3. La ubicación del molde ilustrado en la Figura 7-2 sobre la Estela H de Copán (BCA I, láminas 56, 59 y 61).

Estela H de Copán

Estela 14 de Piedras Negras

CAPITULO 2 RELIEVE ÓPTICO

1.- Relieve óptico

En el capítulo anterior se hablo sobre el relieve como una forma de expresión plástica que se utilizó a lo largo de la historia en diferentes lugares para fines estéticos e históricos, se detallo en su significado y se expusieron ejemplos; finalizando con el recorrido por el relieve tangible que se desarrolló de manera variada en muchos espacios y con diversos materiales, sin embargo es momento preciso de cuestionarnos ¿En qué momento el relieve cambia, se modifica para volverse una ilusión de la vista, en un simple efecto de una maquina?

Cuando una imagen plana engaña a la vista haciéndola creer que en realidad tiene tres dimensiones y que sale o entra del plano como lo haría cualquier ejemplo del capítulo pasado, se le llama relieve óptico. Si bien, la pintura desde un principio trato de imitar de la forma más fiel la vida, haciendo cuadros que parecían ser reales y que con el tiempo se volvieron más convincente y vivos gracias a la perspectiva, nada de ello pudo acercarse a una tridimensionalidad. El relieve óptico tiene que ver directamente con la invención de la fotografía en 1832, cuando Charles Wheatstone creó su teoría estereoscópica²⁴ en donde proponía que el cerebro humano combinaba imágenes iguales que se presentaban por separado para formar la ilusión de tridimensionalidad, en un principio se valía de dibujos que se observaban a través de visores que no eran más que pequeñas cajas compuesta por lentes y espejos, pero un año después para demostrar que su teoría era cierta elaboro un aparato llamado

²⁴ Jean A.Keim, *Historia de la fotografía*, pág. 124

estereoscopio que es una cámara de dos lentes que permite tomar un par de fotografías idénticas a la vez y que al colocarlas a una distancia similar o igual a la que separa a nuestros ojos y mirarlas se fusionan permitiendo ver a estas con un efecto de tercera dimensión. Esta teoría la presentó formalmente en 1838 en la Royal Society con el nombre de “Contributions to the physiology of vision-part the first: On some remarkable and hitherto unobserved phenomena of binocular vision”²⁵

Ya antes Euclides y Da Vinci, así como otros genios, habían hablado del fenómeno de la estereoscopia, aunque no la enunciaban con este nombre; por ejemplo, Euclides estudio el fenómeno de la visión binocular y declaró que: cada ojo, al observar una imagen, ve de una manera ligeramente diferente y que mediante un mecanismo de la visión, ambos ojos logran acoplar las imágenes como si fuera solo una²⁶. Da Vinci se baso en los estudios tanto de Euclides como de Galileo y en uno de sus manuscritos trato este tema, así como también el de la doble percepción de sonido estereofónico. Pero, lo que viene a cambiar y darle forma a estos escritos son los experimentos e invenciones de Wheatstone los que cambian el rumbo de la fotografía y de la imagen en relieve; aunque, en un principio su gran invento, el estereoscopio, se utilizaba a manera de juguete como simple diversión, tuvo que llegar la fotografía y los reactivos necesarios que ayudarán a la conservación de las imagen sobre papel para que esta se volviera redituable y valorado el estereoscopio. Ya no se hacían dibujos, la fotografía completo el trabajo e hizo posible ver en relieve paisajes y personajes que en otros tiempos solo se podían ver en una pintura, dibujo o grabado.

Aunado a los anteriores, otro personaje que no sólo se vio interesado en el estereoscopio sino que contribuyó a su empleo fue David Brewster quién en 1844 presentó un modelo lenticular en la real Sociedad de Edimburgo,

²⁵ Jean A.Keim, *Historia de la fotografía*, pág. 124

²⁶ Marie-Loup Sougez, *Historia de la Fotografía*, pág. 479

este era una cámara con dos objetivos para tomar retratos pero nadie le puso atención hasta cinco años después cuando cambio modifico el diseño utilizando lentes en lugar de espejos, al año siguiente armó un prototipo y lo presentó ante varias personalidades, entre ellas se encontraba Louis Jules Duboscq quien se intereso por este nuevo ejemplar y lo produjo en masa para el mercado, quedó tan maravillado que llegó a realizar una serie de daguerrotipos estereoscópicos de diferentes temas que eran muy aclamados y vistos por la gente en diversas exhibiciones. A la par se crearon los primeros registros estereoscópicos fotográficos, producidos a partir de negativos calotípicos y copiados mediante la técnica del papel salado, aunque la mayoría se perdió por la falta de permanencia de la imagen en el pos-registro y por el uso o almacenamiento incorrectos.

Primeros estereoscopios

A partir de 1850 se realizaron diferente tipo de objetos que permitían la visión estereoscópica como el que diseño J F Mascher, él patento una caja pequeña en la cual se podía ver un par de daguerrotipos en algo que se conocía como cajas libros, en el interior de esta se encontraba una lámpara de cuero con dos lentes que reproducían la tridimensionalidad; William

Kilburn, otro reconocido fotógrafo, registro también una caja similar a la de Mascher solo que ésta se plegaba.

Para ese entonces, el auge de la fotografía estereoscópica era insuperable y popular debido a un visor estereoscópico de mano que constituyo Oliver W Colmes, de muy fácil uso y de proporciones que permitían transportarlo y manejarlo mucho mejor, pero, Colmes no patentó su invento y pronto varias compañías tenían en el mercado visores parecidos a éste a bajos precios, lo que provocó que todas las personas quisieran tener uno y por consiguiente una producción en masa.

Esta fue la primera forma que existió para crear imágenes en relieve, a partir de ésta y de otros inventos de la tecnología, como la computadora, se busco diversos métodos para crear este mismo efecto; técnicas como el anaglifo, la fotoescultura, el reliefotografía y la holografía son sólo unos cuantos procesos que existen para crear la ilusión de la tridimensionalidad que ahora llegan a nosotros de manera más accesible como en películas 3D, personajes, escenarios, colores y texturas que de manera sumamente real salen de las pantallas del cine, aunque con la ayuda de unos lentes; cabe señalar que el estereoscopio sigue hasta hoy como una forma de recreación, en una forma más pequeña, realizado con diferentes materiales y con imágenes de caricaturas, personajes de películas o de la televisión, manejando el mismo principio que el estereoscopio, el view-master sobrevive a la tecnología y nos permite experimentar la tridimensionalidad en algo tan sencillo como un juguete.

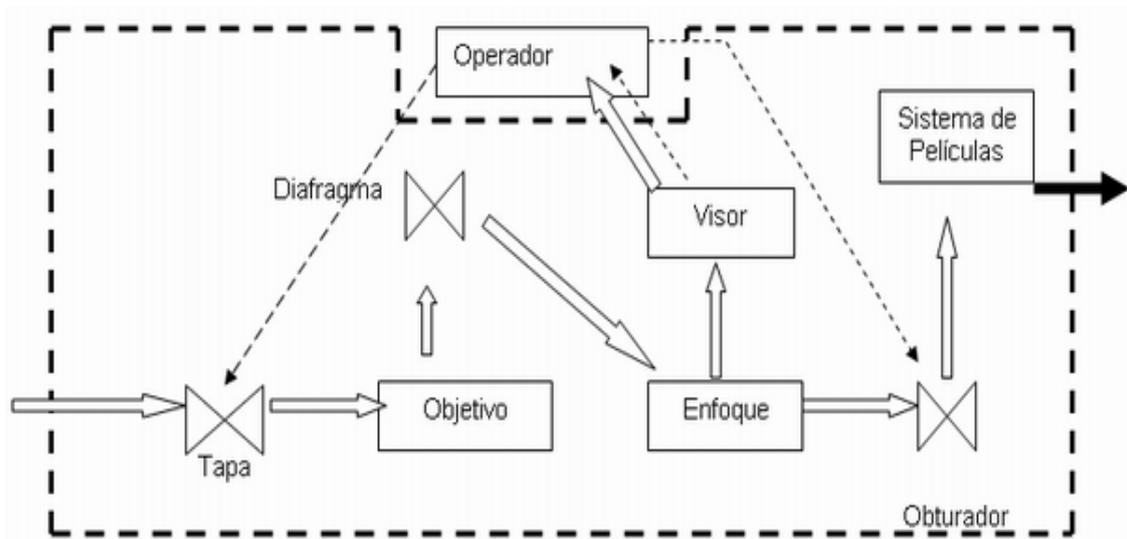
2.- ¿Cómo se crea un relieve óptico?

La vista es un sentido que permite conocer y relacionarnos con nuestro entorno mediante impresiones luminosas, lo que percibimos nos brinda información como: forma, color, distancia, posición, tamaño y volumen de lo que nos rodea, creando así imágenes visuales. Es complejo el proceso que se necesita para que las impresiones luminosas lleguen al cerebro y lo traduzcan en imágenes tridimensionales, algunos estudiosos en la materia para simplificarlo lo han comparado con el funcionamiento de una cámara fotográfica²⁷, de esta forma: el cristalino representa al objetivo, en el cual el iris es un diafragma que regula la cantidad de luz, haciéndose grande o pequeña; el humo vítreo es la cámara oscura; las coroides fungen como paredes de ésta y la retina es la placa sensible. Los rayos luminosos, después de atravesar el aparato dióptrico, altera las sensoriales receptoras de la retina formando una imagen invertida del objeto que se mira; esto se debe a las distintas densidades de los medios que refractan la luz, de modo que los rayos luminosos superiores se proyectan en la parte inferior de la retina y los inferiores se dirigen a la parte superior. Así, el cerebro reconstruye todos los datos que se tienen de un objeto, entre ellos la tridimensionalidad, nuestro cerebro se transforma en una caja oscura que procesa imágenes constantemente.

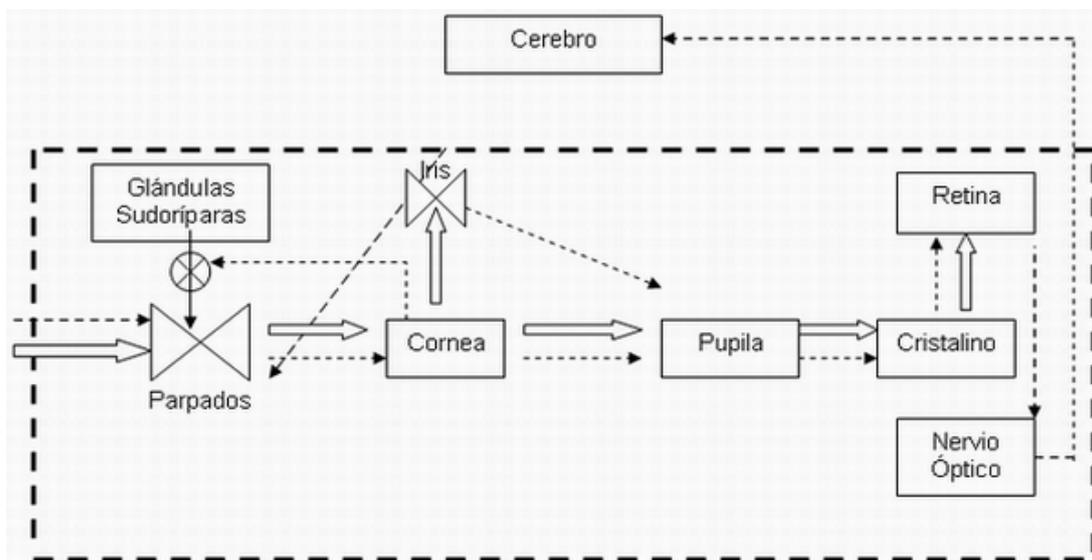
²⁷ <http://www.ucm.es/info/clinopto/Elsistemavisual.htm>

El ojo y la cámara fotográfica

La cámara

El ojo humano

El poder ver en tres dimensiones es normal para nosotros aunque no la notamos porque estamos acostumbrados a ella, sólo se vuelve consciente cuando observamos en relieve imágenes planas (como dibujos, pinturas o fotografías) aquí la sensación es mucho más obvia y llamativa.

2.1 Visión Estereoscópica

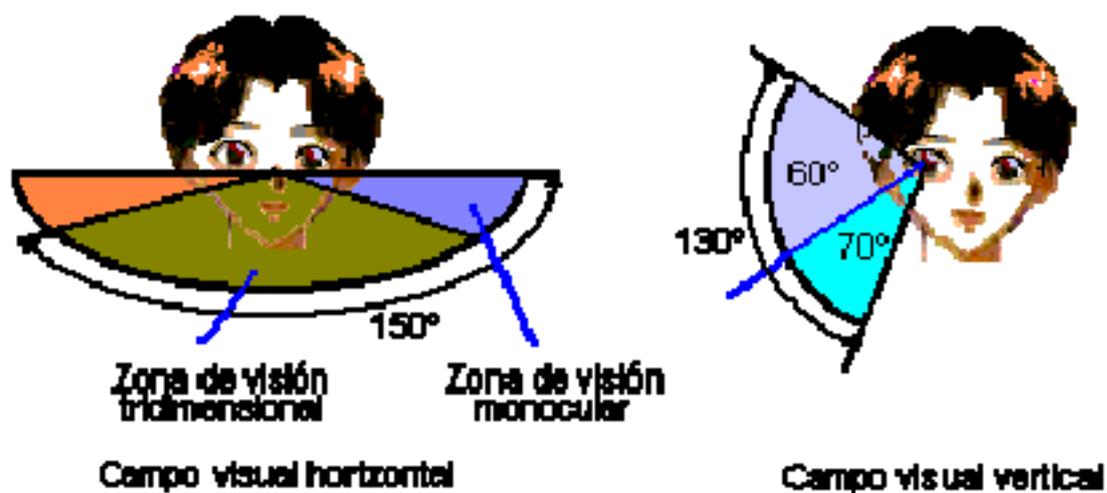
El complejo funcionamiento de la visión humana requiere de un análisis más exhaustivo, por lo cual me parece importante retomarla y mostrar en qué forma se crea la tridimensionalidad en imágenes planas.

La forma en que percibimos las cosas fue motivo de muchos estudios que se iniciaron en el siglo XIX con Hermann von Helmholtz y los primeros métodos psicofísicos que se vuelven trascendentales en el siglo XX con la escuela de la Gestalt, estos serán relevantes para conocer y estudiar la visión estereoscópica. Cada uno de nosotros, de manera automática y en todo momento, realizamos este proceso complejo de percepción tridimensional, en donde cada ojo al mirar un objeto o imagen recibe dos impresiones distintas de esta, éstas al procesarlas y compararlas en el cerebro se fusionan y crean una sola imagen con todos los datos suficientes para que el cerebro reconstruye la distancia y con ello la sensación de profundidad, a esto se le conoce como estereopsis, que es la capacidad de reconstruir la profundidad a partir de dos imágenes o impresiones que se tengan, este fenómeno no es igual en todas las personas ya que una de cada veinte no puede ver el efecto de tercera dimensión.

Pero, para la creación de dicha sensación es necesaria la visión monocular y la binocular, que se complementan. La visión monocular, como su nombre lo indica, es cuando se observa con solo un ojo obteniendo una imagen plana y bidimensional; por su parte, la visión binocular es la que se tiene al

emplear ambos ojos, esta permite la fusión de ambas impresiones formando una percepción única que contiene todos los datos que la retina recibe.

La visión estereoscópica se da gracias a dos motivos: el primero es que exista un campo de visión binocular en el que cada ojo tenga su propio campo de visión y que al juntarlos y superponerlos nos den un ángulo de visión de 150° horizontalmente y 130° verticalmente; la segunda es el hecho de que el ojo humano pueda anatómicamente agrupar las imágenes que percibe, tomando de cada una la información necesaria para reconstruirla en una nueva y única imagen tridimensional. Ambos procesos se dan de manera mecánica y natural, pero son la fuente esencial y básica para la visión en tres dimensiones.

Son muchos los procesos que llevan a cabo tanto la visión monocular como la binocular; es claro que la segunda tiene mayor ventaja al poder percibir volúmenes, distancias y profundidad así como un campo visual más amplio que el primero. Estos factores representan un enorme cambio en la manera en que percibimos y nos relacionamos con nuestro entorno.

Los diferentes métodos que existen para realizar una imagen en relieve se basan en la visión estereoscópica, en la manera en que el cerebro (nuestra

cámara oscura) recibe las imágenes y las recrea. Por eso es importante saber como funciona para de este modo entender los distintos procesos para completar y percibir una tercera dimensión.

Tal vez, el proceso más eficaz y sencillo para lograr un relieve es la sobreposición de un negativo y un positivo. Cuando aún no existían programas de computadora para manipular imágenes, las personas experimentaban físicamente con las cosas, en especial en las artes gráficas cerca de los años 50 cuando se quería dar relieve o sombra a las tipografías, cuando se pretendía dar la ilusión de relieve a una imagen plana se encimaban el negativo al positivo de la misma imagen, solo que levemente desfasado, para que al momento de imprimir la imagen, esta saldría dos veces creando con esto líneas que remarcaran la forma y al mismo tiempo pareciera sobresalir del plano, la imagen impresa dos veces creaba un efecto de relieve que ahora lo podemos hacer de una manera más simple, más rápida y sencilla con algunos software; estos manejan un apartado de efectos en donde incluye, entre otros, el de relieve, este nos permite manipular las imágenes para dar la sensación de que la fotografía tiene tres dimensiones. La tecnología nos ha facilitado el trabajo con imágenes y videos, se puede manipular cualquier cosa.

El relieve, de ser trabajado sobre un gran bloque de piedra con cinceles pasa a ser solo un efecto, una ilusión creada en la computadora.

3.- El arte en un campo expandido

Mucho antes de la segunda guerra mundial, el arte ya se estaba transformando a cada trazo y pincelada; el artista no estaba conforme con la monopolización de lugares para exponer y aprender arte, tan arraigados a las formas clásicas de producirlo. Tras la revolución francesa, el pensamiento sobre la belleza en el arte se empezaba a poner en duda y es que desde la llamada edad de la razón, las personas y sobre todo los artistas se cuestionaban sobre como se hacían las cosas y por que; tiempo después vendría una nueva revolución que lograría mover aun más los esquemas del arte, esta es la revolución industrial que trajo consigo la producción en masa, en fabricas, dejando atrás el trabajo manual. Los artistas empezaban a juzgar y clasificar el arte en estilos, es así como se abrieron muchas escuelas en diferentes lugares, se comenzó a pintar al aire libre; todas estas nuevas maneras de tratar el arte serian el inicio de movimientos llenos de ismos.

Debido a estas transformaciones, se empieza hablar de un arte moderno, cuando el artista es consciente de la racionalización que está haciendo del arte, éste genera un movimiento o estilo en donde varios artistas piensan y crean usando los mismos principios. El artista emprende una experimentación en cuanto a la manera de expresarse, de relacionarse con la pintura, las formas y tratamientos de las esculturas. El artista pinta lo que ve, lo que siente, de ahí que se dieran infinidad de estilos puesto que cada sociedad, cada persona, dependiendo de su entorno, percibe el mundo que lo rodea; por eso lo que pinta siempre hablará de él, del momento y espacio en el que vivió.

El artista del siglo XX tuvo que ser muy ingenioso, renovarse, inventar una nueva forma de crear y ver su ambiente, para proponer en su arte algo nuevo, algo original; era bueno y hasta cierto punto necesario indagar en el

arte clásico pero no así imitarlo o seguirlo, era tiempo de cosas nuevas; podrían ocupar ciertos tratamientos como la luz, el sfumato, la perspectiva, los colores, pero estos sólo les servirían como un medio para llegar a su fin de representación.

3.1.- La pérdida del pedestal

En ese entonces surgió un escultor que daría un cambio radical en la escultura, Constantin Brancusi quien eliminó el pedestal de estas integrándolas completamente al espacio que las contenía, a su entorno, dándoles una lectura diferente, ya no se trataba de aquel hombre que nos observaba desde lo alto sino que ahora podíamos interactuar y jugar con las formas que se nos presentaban delante nuestro, atravesarlas; artistas que siguieron esta innovación fue Alexander Calder que suspendía objetos de distintas formas y colores a manera de móviles que giraban para tratarnos de adentrar en su universo. De aquí en adelante la escultura cambiaría y se transformaría hasta el punto de crear nuevos términos para aquellas cosas que los críticos no podían nombrar dentro de la escultura o la arquitectura.

En la medida que pasaba el tiempo, el arte cambiaba su significado, esto es más claro al término de la segunda guerra mundial en donde el pintar significaba aplicar pigmentos en un lienzo sin importar la forma en que se hacía o aplicaba, los trazos, las pinceladas, los colores. La escultura pasaría a ser aquello que tiene tres dimensiones y que puede recorrerse para tener una serie de impresiones dependiendo del lugar en el que se encuentre. Con el tiempo los esquemas estéticos cambian, objetos comunes entran en la galería, el arte puede ser cualquier cosa. La idea es lo importante, no tanto la técnica ni la elaboración.

Sin bien algunos factores que detonaron el cambio tan radical en el arte ya fueron mencionados otros tantos tuvieron que ver con el progreso que se gestó durante la época, el arte no podía quedarse parado ante un proceso, hay que recordar que el arte es un reflejo de quien lo concibe y si su ambiente está en constante avance debido al desarrollo de la ciencia y la tecnología que nos proponen nuevas leyes, nuevas formas de percibir el mundo; las personas y sobre todo los artistas se mantuvieron abiertos a cualquier cambio, a nuevos métodos.

Otro factor que influyó en la exploración de nuevas formas y técnicas de tratar el arte fue la fotografía, sobre todo en la pintura, puesto que en cierta forma la desplazó al tratar con más fidelidad el mundo exterior. Los pintores se vieron en la necesidad de buscar alternativas para la representación de la naturaleza, muchos la vieron como una ayuda para sus pinturas otros más no la aceptaban.

Los movimientos que surgieron después de la guerra fueron de ruptura total con lo establecido, el cambio se dio en todas las expresiones, en la pintura se da la pintura de acción, y la escultura se tornó en un sin fin de posibilidades que los críticos no supieron cómo llamar, entre ellos está el arte de la tierra, las instalaciones, el arte ambiental o arte conceptual. La manera en que se creaba, contemplaba, disfrutaba y concientizaba el arte fue llevado a otro nivel, era algo desconocido y complejo en cada nueva propuesta, algo que Rosalind Krauss sitúa entre la escultura, la arquitectura y el no paisaje²⁸.

Todas estas expresiones se dan a partir de auto exploraciones y descubrimientos, de pensar que el arte tal vez sea algo más que solo cosas bellas y establecidas; a los artistas les empieza a preocupar la idea, la obra será el concepto sin importar la manera en que se llegó a ese resultado,

²⁸ Hal Foster, *La Posmodernidad*, pág. 67

este será la obra de arte, lo que se debe de analizar y disfrutar, el proceso o pasos que se siguieron para llegar a un fin determinado. El artista trataba de alejarse de la idea establecida de lo que era arte.

Lo importante ahora era como debo de reaccionar ante lo que me presentan más que tratar de determinar lo que era para etiquetarlo. La escultura comenzó a jugar con el espacio que lo contenía, ya fuera en galería o al aire libre, cada uno le daba una lectura y contexto diferente; el tiempo también desempeñaría un papel importante en la obra, hablando de un tiempo lineal en cuanto que la obra se este llevando en ese momento o solo se presentaran fotografías del evento como en el land art. En cuanto al espacio la exploración fue más abierta, la escultura se llego a fundir con los espectadores que podían ser parte de la escultura, jugar con ella, cambiarla y apropiarse de esta.

Antes era primordial la durabilidad de la pieza, su tratamiento, su perfección, la manera en que despertaban el sentir de los espectadores, ahora la obra pasara a ser totalmente efímera, pero no por eso menos provocativa, de hecho adquiriría un gran significado la manera en que se concebía. La obra se volvió completamente desechable, con la firme intención de volver a crear, de la posibilidad de multiplicarse, de difundir.

3.2.-Instalación

Dos grupos son importantes en esta labor de generar nuevas posibilidades dentro del arte y sobre todo en la escultura y son el Espace, grupo francés, y el independant group, de Londres, que lograron reunir arquitectos, diseñadores y artistas en un proyecto de ruptura total y exploración del espacio. Presentaron suelos pintados, objetos dispersos en cuartos o habitaciones construidas con pinturas, transformaban el espacio en un lugar artístico que se planteaba la crítica a la modernidad, la exposición se llamo Thi is tomorrow. Esto fue una de las expresiones que reflejaban la manera en que el arte ganaba terreno en lo público, en cómo se vivía y que se pensaba, este evento sería uno de los antecedentes de lo que tiempo después se llamaría instalación.

El arte paso de la concepción de un espacio donde se podían encontrar cosas y personas a espacios donde se exponían a esos sujetos con sus objetos y después a un espacio donde coincidiera todo esto. En una instalación el artista trata de revalorar y significar un espacio, para hacerlo es necesario preparar el lugar, saber escogerlo de acuerdo a la idea, al concepto, al hacer la instalación estamos adecuando el espacio para que sirva de algo más, que el arte despierte algo que aun no se ha explorado dentro de este sitio. La instalación juega con tres experiencias: la espacial, la perceptiva y la lingüística. Cuando el espectador percibe o reconoce la instalación desde afuera aprecia la zona interior como un espacio reflejado, está dentro de él y a la vez fuera²⁹. Rosalind Krauss ya lo menciona en su escultura del campo expandido y las posibilidades infinitas que tiene este dentro del universo del arte, como este cambia y

²⁹ Lucie-Smith, Edward Lucie-Smith, *El arte hoy*, pág. 425

hasta cierto punto es difícil encerrarlo en un término o en una descripción; dentro de esta expansión se encuentra el devenir del arte, la búsqueda por nuevas formas de representación como el video, el arte sonoro, el performance. El arte amplía sus fronteras y ahora podemos hacer arte con cualquier cosa, con cualquier motivo, en cualquier lugar, solo es necesario una idea que pueda provocar en el espectador una conciencia de su entorno³⁰.

Intervención de Robert Smithson

Instalación de Gabriel Orozco.

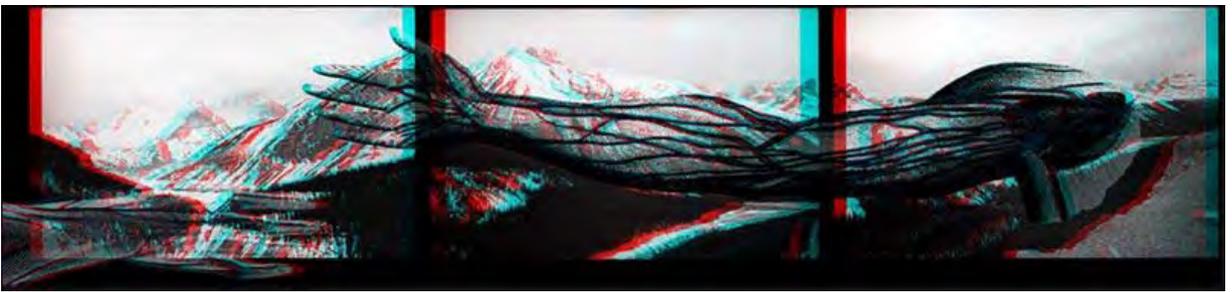
³⁰ Hal Foster, *La Posmodernidad*, pág. 63

3.3.-La tridimensionalidad de Adriana Calatayud

Dentro de este campo expandido se ubica la obra de una fotógrafa mexicana, Adriana Calatayud, que motivada por el paisaje y de que este puede ser tanto natural, como un bosque, una playa o un desierto, hasta algo más espiritual y profundo como nosotros mismos, nuestros órganos, crea fotografías donde cada uno descubre un paisaje diferente en el que nuestro cerebro pueden ser las nubes o nuestros pulmones una montaña; integra ambos paisajes de tal manera que los órganos no se distinguen como tal y que pueden funcionar de otra forma dentro de esta composición; para que ambas ideas confluyan decide hacer sus fotografías en tercera dimensión, con anáglifos. Para ella es importante el uso de esta técnica ya que crea una intervención sobre el paisaje que ella construye, a la vez que es importante la mirada del espectador frente a la imagen y la conciencia de que sólo en el cerebro de cada uno de ellos puede complementar la imagen; con esto trata de cuestionar el papel del ojo humano o el espectador delante del paisaje, como lo vemos, cual es nuestra perspectiva; cada uno observará un paisaje diferente, talvez muchos coincidan con la mirada de Adriana o tal vez no.

Para poder observar sus fotografías se necesitan lentes anaglifos, porque las imágenes están realizadas con esta técnica, este es otro motivo para que el espectador tome consciencia sobre cómo percibe su entorno, puesto que solo con gafas es visible claramente la imagen. Es un juego en donde sin lentes es imposible descifrar la imagen y leer correctamente la obra, solo a través de ellos la imagen se hace nítida, real, clara³¹.

³¹ Donde se origina el arte en el aire.

Natura espacio relativo de Adriana Calatayud

Arte de la tierra.

3.4.- Arte de la tierra

El arte de la tierra es el nombre que se le dio a los trabajos realizados por un grupo de artistas que llevaron su trabajo fuera de la galería y la instalaron en la naturaleza; fueron piezas que los críticos no pudieron describir ni ubicar en el momento dentro de un género como la escultura, eran obras de gran magnitud que en muchas ocasiones solo podían ser apreciadas desde el aire, donde la obra, si bien intervenía el espacio, se fusionaba con su entorno. Tenían la firme idea de no comercializar con la obra, con lo que esta te podía provocar; al mismo tiempo deseaban volver a lo primitivo; corría el década de los sesentas y el suceso más importante dentro de este periodo fue sin lugar a dudas el primer paso del hombre en la luna, dejar huella y apropiarse del espacio como lo hicieron en un principio los primeros humanos al dibujar en las cavernas y como lo estaba haciendo justo en ese momento los astronautas en la luna. Era como si conquistaran el territorio del pasado, el de las cavernas y el nuevo de la luna, tal vez después otros mundos; al dibujarse en las paredes de la caverna y al pisar y al poner una bandera, el hombre se adueño, se apropió de ellos. Es por esto que a menudo buscaban para sus obras paisajes similares a los lunares, como los desiertos; planeaban intervenir en el medio, adueñarse de él, resaltar algo que está ahí y que no lo apreciamos como deberíamos, a veces como crítica o a manera de concientizar al espectador. El lugar y lo que ponían en este se completaban para expresar mejor lo que el artista pretendía decir; los artistas ocuparon símbolos simples como formas geométricas, signos utilizados por el hombre primitivo, como Giedion que relacionaba la línea con el tiempo, con lo masculino y el círculo con el espacio, con lo femenino. La espiral es uno de los símbolos más usados, como una forma de ver el tiempo, de manera cíclica, como se repiten varios actos, como se repite la historia.

La materia prima de los artistas del Arte de la tierra, era la naturaleza aunque también podía intervenir el cuerpo como lo muestran los trabajos de Oppenhenn, su cuerpo interviene el espacio, realiza caminatas o movimientos que dejan huella. Existe otro grupo que interviene el paisaje con elementos que están dentro de esta como piedras, o externos como tubos, postes, que producen un cambio en la manera en que nosotros nos relacionamos con la obra y la interpretamos. Para cada espacio, para cada lugar se requiere de una intervención única, ya que esta nos da una lectura final diferente; al estar trabajando con la naturaleza e intervenirla se lleva a cabo una conversación con el entorno, con el paisaje. Es como si la leyéramos lo que ella nos quiere decir, poniéndole signos de admiración, de interrogación, interpretándola, viviéndola; creando un texto en nuestro paisaje en espera de ser descubierto.

En el Arte de la Tierra se conjugaba el lugar, su situación, estado atmosférico, el entorno, el artista, su intención, se unen, todo es parte de un proceso que en un momento determinado sucede y lo más importante es poderlo ver y sentirlo en vivo, al natural. Al final, el artista solo trata de volver a lo primitivo, dejando su huella, escribiendo su historia; por eso vuelve al comienzo de las cosas, para conocerse y plantearse desde ahí su vivir.

Los temas más recurrentes de estos artistas son las construcciones estelares en donde la ubicación y la orientación que se le da a la obra con respecto a los astros, el universo, los equinoccios y los ejes de la tierra son los más importante, le dan sentido a la lectura de éste, es por esto que son en sitios muy específicos y en ocasiones de muy difícil acceso; el otro tema son los laberintos en donde el artista podía crear metáforas para que el espectador las resolviera, por lo general, estas obras suelen ser muy grandes por lo que es recomendable verlas desde el cielo, cosa complicada,

pero también pueden verse a nivel del suelo y tener una sensación diferente como los espirales de Smithson.

En el momento en que la intervención en el paisaje es expuesta en el museo o galería pierde del todo su finalidad, no se aprecia por completo, pierde su carácter conceptual y solo nos queda el poder verla en fotografías o videos que nos narran de una sola manera lo que pasa y lo que debemos ver, no existe un recorrido, un reconocimiento del lugar, de las formas y su relación con el entorno. La obra se descontextualiza por completo. El tiempo cambia, lo perdemos, ya no somos conscientes de este en la realización de la obra, en el recorrido, en su lectura.

Dentro de este movimiento existen grandes artistas que exploraron y explotaron esta relación hombre-paisaje, como Ana Mendieta, Smithson, Heizar, De María, Long o Turrel. Y es dentro de este campo expandido que quiero buscar, revelar y exponer mi sentir; este campo habla de un arte en crecimiento, en expansión, en un continuo descubrir y hasta redescubrir lo que somos y de dónde venimos; volver al pasado, a lo natural y cuestionarnos el por qué las cosas con así.

3.5.- La fotografía como una estela

En el primer capítulo se ahondo en lo que era el relieve y como los mayas lo utilizaron en sus estelas, también se detallo en la manera en que ellos realizaban estas piezas así como su significado. Es preciso recalcar que cada determinado tiempo, los mayas, creaban una pieza gigantesca en donde quedaba marcado el evento más importante durante este periodo, el cual lo conmemoraban tallándolo sobre un monolito de piedra. Restos de estas piezas llegan hasta nuestros días, es así como podemos conocer su forma de vida.

El día de hoy y con la ayuda de la tecnología es posible que simulemos lo que una estela representaba, al querer imprimir en una foto cada fiesta o reunión, con ayuda de la cámara fotográfica guardamos momentos que nos son trascendentes; la fotografía se convierte así en una estela, en una imagen que conservara un acontecimiento. Como dijera Xavier Miserachs:

“la fotografía es, pues, una huella de la realidad que permite establecer un puente cultural hacia ella, un método de aproximación icónica de la que la misma realidad participa”³²

Las fotografías que guardamos, así como las estelas, son una manera de conocer, recordar y escribir la historia, en base a estas podemos saber sobre ciertas culturas, acordarse de personas y eventos. La finalidad de las imágenes y de las obras de arte en general ha sido documentar pedazos de realidad para rescatarlas del paso del tiempo. Mediante el arte, el pasado se reconstruye para ilustrar el presente y vislumbrar el futuro.

El valor de la imagen, de lo que se quiere decir, es fundamental, cuando la fotografía empieza a ser del dominio público y no es valorada como arte,

³² Xavier Miserachs, *Criterio Fotográfico: Notas para un curso de fotografía*, Pág. 43

es utilizada para documentar por ser el único medio que captara imágenes con la mayor fidelidad posible; tiempo después los fotógrafos quisieron imitar algunos principios de la pintura y los pintores utilizar a ésta para estudiar el color. La fotografía comienza a adquirir valor como arte y con ello adquirir un lenguaje propio como en su tiempo lo hizo el relieve; esta es apreciada porque no puede mentir, como lo plantea Barthes en su libro *La cámara lúcida*: “Esto ha sido”³³, para referirse a que lo presentado en la imagen existió alguna vez y que la luz logro que se quedará en las sales de plata.

Actualmente estamos acostumbrados a ver fotografías, esto nos dificulta poder apreciar la importancia de esta y como ha transformado la manera en que vemos nuestro mundo. La cámara es un dispositivo que nos ayuda a detener el tiempo, posee un realismo capaz de trasladarnos a otras épocas y hacernos vivir fechas históricas; las primeras fotografías son sumamente valoradas por ser la mejor forma de ilustrar la vida con más exactitud ya que hasta 1839, todos los documentos visuales eran dibujos, grabados o pinturas.

³³ Roland Barthes, *La cámara lúcida*, pág.136

3.5.1 Contando historias

La fotografía se convirtió en una forma de contar una historia, de guardar momentos, de documentar; diversos artistas la emplearon como medio de expresión, como una manera de auto-búsqueda. Entre ellas se encuentra la obra de Sophie Calle quien se caracteriza por narrar episodios de su vida cotidiana convirtiéndolos en obras de arte, a través de fotografías de gran formato, presenta experiencias en donde se muestra inevitablemente como protagonista. Uno de los trabajos de Calle que dejaría una marca para mi trabajo fue su obra de dolor exquisito, esta obra se divide en dos partes: en la primera se narra su viaje a Japón, previo a lo que ella llamaría la catástrofe, incluye fotografías suyas acompañadas por un diario de 92 días en donde se relata en cuenta regresiva su desesperación por volver a Francia; cada fotografía cuenta con un número que indica el tiempo que falta para que lleguen los días de la infelicidad. La segunda parte trata sobre la experiencia del abandono pero contado desde diferentes ángulos, por diferentes personas que platican la peor experiencia amorosa que han sufrido. Cada una de estas historias es ilustrada en paneles metálicos envueltos en seda. Calle presenta 21 dípticos con una versión de su sufrimiento que lleva una seda gris y, por otro lado, narra una historia anónima de dolor en seda blanca. Sobre cada seda gris se expone una fotografía que ilustra el momento del sufrimiento, un teléfono rojo en una habitación de un hotel, lugar donde se entera de que su historia de amor había llegado a su fin. Compara las historias de los otros con la suya para superar su propio dolor. Expone su vida, su sufrimiento y desconsuelo al mismo tiempo que integra a los demás fotografiándolos, siguiéndolos, espiándolos.

En la obra de Calle está llena de significados y significantes que sugieren al espectador lo que la obra artística quiere representar; su obra lleva un

claro trabajo de introspección que se convierte en extroversión al invertir papeles en la vida cotidiana de otras personas y mostrando algunos rituales o costumbres de su propia vida.

Al igual que Calle, Ana Casas Borda nos muestra su vida, su dolor y su enfermedad a través de fotografías, su trabajo es el resultado de una necesidad por buscar sus raíces, una identidad. Buscando entre sus diarios descubre una necesidad constante por capturar el tiempo, ya sea en palabras, fotografías o grabaciones, estos dejan ver el ciclo de la vida.

Su obra está construida en base a la relación entre su abuela y ella, se da cuenta que lo que las une es la fotografía y la utiliza para mostrarse. Ella decía que hay que registrar todo antes de que la memoria lo transforme, por eso es que a través de imágenes busca y construye su propia identidad, su pasado y su presente. Crea autorretratos y fotografía a su abuela recreando imágenes pasadas, basándose en los diarios de su abuela y en los suyos.

En ambos trabajos es importante como a través de la fotografía, tanto Calle como Ana, cuentan su historia, nos hacen partícipes de ella y al mismo tiempo van encontrándose dentro de esta introspección o en el reflejo de los demás. Crean sus propias estelas, a partir de estos sucesos que las han marcado, las plasman en imágenes fuertes encarando a la cámara, no para que actúen como documentos sino como una forma de expresar y de crear arte; su vida será un pretexto para desarrollar su obra. La imagen responde a la necesidad de cada hombre para dar una expresión a su individualidad.

Dolor exquisito, Sophie Calle

Ana Casas Broda

CAPITULO 3 INSTALACIÓN

DE RELIEVES OPTICOS

3.1.- De donde surge la idea

Para finalizar mi estancia en la escuela, decidí llevar a cabo un proyecto que resulto de una tesis grupal. Hace dos años unos compañeros y yo planeábamos realizar una tesis donde conjugáramos las habilidades y aptitudes de cada uno, a la par decidimos abrir un taller artístico en donde se dieran cursos, produjéramos obra y desarrolláramos la tesis. El trabajo y las distintas propuestas que llevábamos nos orillo a una separación, en donde cada uno encontró un camino diferente que detono en proyectos que ahora suena y parece extraño que los tres pudiéramos estar juntos.

El proyecto inicial era un mural en relieve hecho de papel que hablara de la identidad mexicana, a mi me intereso el relieve y me puse a indagar en ello, otro más en el papel, uso y técnicas, y finalmente otro más se concentro en el acabado. Lleve a cabo una revisión del relieve, pude darme cuenta de la importancia de este en la historia pero sobre todo en el arte ya que se convirtió en pieza importante para poder acercarnos a culturas del antiguas, su valor radica en que son imágenes del pasado preservadas en piedra que nos hablan de nuestros antepasados, son los primeros antecedentes que tenemos de estos.

Es por este motivo que pretendo revalorar el uso del relieve, llevando a otro nivel, dejando atrás su simple uso de adorno combinándolo con otras técnicas que me permitan revivirlo en una época regida por un mundo digital, donde la tecnología está en todas las cosas de nuestro alrededor. Y

es que, el relieve es una cosa tan simple que podemos encontrarlo en infinidad de lugares, es fácil de hacer y nos permite tener diferentes sensaciones de acuerdo al material que estemos manipulando. Un relieve en una piedra es muy diferente al que podemos hacer en un pedazo de madera o en el barro quizá; cada material tiene su forma de trabajarlo, su plasticidad. El relieve ha servido a través de la historia para crear verdaderas obras de arte, libros vivos de nuestros antepasados; en todas y cada uno de ellos vemos revivir esas culturas, esos reyes, esos faraones, esos dioses; el relieve se ha convertido en un lenguaje por sí mismo, una expresión a parte de la escultura, de la arquitectura. La forma tan detallada, meticulosa, desfachatada o libre en que se maneja habla mucho de quien la crea y para lo que se usara, la finalidad última de esta.

La idea que surgió a partir de esto para mí tenía que estar ligado fuertemente con la fotografía ya que hasta estos momentos se convirtió en la manera de expresarme, en imágenes, en historias detenidas en el tiempo, guardadas para la posteridad. Esta es el mejor medio para retener una imagen, para contar algo, para protestar, para asustar, para jugar; la tesis original no hablaba sobre ella pero yo la vincule con un concepto que me toco desarrollar: el relieve. Dentro del gran mosaico de posibilidades que existen, yo me enfoque en el que se encuentra en una de las civilizaciones más evolucionadas, misteriosas y sorprendentes de las culturas mesoamericanas: el pueblo maya.

Este nos regala una vasta cultura llena de inventos y de arte, un arte que se ve reflejado en cada uno de sus lugares, de sus casas, de sus centros ceremoniales, de su vida diaria; el relieve que se desarrollo aquí fue mi punto de partida para crear un proyecto plástico, a partir de sus creencias, de su forma de vida, de sus costumbres, pero sobre todo de la manera en que ellos contaban sus historias a través de estelas.

Los artistas juegan un papel importante dentro del arte puesto que son los encargados de ilustrar, expresar y demostrar a partir de su obra lo que se

vive y piensa en la época en la que se está viviendo. El arte ha sabido albergar expresiones del pasado para incorporarlas al presente, esto es visible en cualquier forma de expresión actual, el arte está en constante cambio; este ha modificado la forma en que lo percibimos y valoramos.

Dentro de mi proyecto examine el relieve visual, lo estudié en retratos bidimensionales como las fotografías; busque métodos factibles que me permitieran ver en relieve, imágenes planas. Por esta razón, planteo un proyecto en el que se conjuguen el relieve, los mayas, sus historias escrita sobre las piedras y las nuevas tecnologías.

Pretendo retomar nuestras raíces, replantearlas dentro del actual campo expandido del arte, quiero que la gente recuerde su pasado y que reflexione del porque de las cosas, porque estos grupos se manifestaban de esta forma, el porqué intentar perdurar a través del tiempo.

El siguiente trabajo traduce el camino que seguí para realizar mi proyecto, la forma en que lo desarrolle y como influyo en mí la cultura maya, sus costumbres, sus estelas, sus texturas y sus colores, la forma en que a través de una serie de imágenes y glifos escribieron y guardaron en piedras su historia para poderla reencontrar y conocerla hoy.

3.2 El por qué de las cosas

La pregunta que se formula ahora ya no es cuál es mi tesis sino el por qué de esta, es importante saber de qué manera asimilo lo aprendido y lo convierto en una propuesta plástica; porque enfocarme en los mayas, específicamente en sus estelas trabajadas en relieve, cual es la relación que guardo con estos.

Pues bien, la forma en que llegue a este proyecto es por una tesis grupal, en el cual mi área a investigar era el relieve del cual realice una revisión y encontré que tenía muchas similitudes dentro de todas las culturas, no importando la época en que se desarrollo; pero me decidí a retomar el creado por los mayas en sus estelas porque, al salir de la escuela me enfrente a una situación complicada al encontrarme sola y sin trabajo, pensé que era el momento para hacer un recuento y descubrir así algo que me motivará, me definiera y me permitiera crear un discurso plástico; hice un repaso de mi vida, una biografía; recordé el modo en que estos, los mayas, solían escribir sus eventos, su historia, en bloques de piedra para conservarlos, la manera en que las personas tratan de perdurar después de la muerte. Esta constante idea de permanecer es la que me lleva a contar mi historia, a través de imágenes conmemorando eventos, utilizando su cuenta calendárica.

Este pueblo es el que más estelas conserva, en cada una guarda valiosa información, son como libros que nos permite conocer y acercarnos a ellos. Yo me encuentro lejano a contar mi historia como ellos debido a que en mi búsqueda me encontré con que son nulas las fotografías que poseo; mi vida la tuve que contar a partir de anécdotas que me platicaban mi mamá y mis hermanas.

Mi proyecto está ligado a la fotografía por ser la manera que encontré para expresarme, por la falta de estas que tengo de mi niñez y porque para mí estas son semejantes a las estelas. Cada vez que una persona lleva a cabo

el acto fotográfico es para guardar un momento para la posteridad, trata de conservar algo a futuro, dentro de una fotografía se pueden guardar información codificada como en una estela maya, información que se quiere proteger. Las estelas y las fotografías con equivalentes porque ambas conmemoran eventos importantes, momentos que quedarán para la posteridad, son historias detenidas en el tiempo, para las nuevas generaciones, para enseñar, para conocer.

El porqué de la tesis es simple, trato de definirme para así poder escribir mi historia de una manera que pueda conservarse como las pinturas rupestres, como los frontones griegos o como las estelas mayas.

3.3 Describiendo el proyecto

Mi proyecto es una instalación de relieves fotográficos en un ambiente natural. Son cinco fotografías que me tome en escenarios creados por mis objetos personales, pensados en imprimirlos en gran formato (1x3 m.), manipuladas a manera de los relieves que se pueden encontrar en las estelas mayas, distribuidas dentro de una reserva ecológica.

Retomando la forma y el motivo con el que eran realizadas por los mayas, cada una de las fotografías describe un momento relevante en mi vida, teniendo en cuenta el conteo que llevaban estos para la elaboración de sus monumentos conmemorativos cada Katún u hotum (al finalizar cada cinco o veinte años, respectivamente) El suceso de cada fotografía es el más relevante dentro de un periodo de cinco años (Hotum) y lo plasmé en una imagen que lo exprese.

Son fotografías digitales, manipuladas en la computadora, con el fin de conseguir un relieve óptico que engañe la vista del espectador; son imágenes impresas sobre lona con el fin de que pueda soportar las inclemencias del medio ambiente, además de que su textura ayuda a recrear la superficie de la piedra caliza. Por sus formas y colores, así como por la disposición y las poses, pretendo remitir a las personas a todas estas piezas arqueológicas mayas que se han encontrado, las cuales ayudaron a descubrir y descifrar las incógnitas de esta civilización.

Los mayas trataron de detener el tiempo, de capturar en una piedra la historia de su pueblo, por medio de imágenes que narraban sucesos relevantes, que tenían que ser preservados. Así hoy en día tratamos de hacer lo mismo, con ayuda de cámaras fotográficas o de video, pintura sobre una pared.

Desde la invención de la cámara fotográfica, y antes que ella, la gente ha tenido la necesidad de dejar testimonio de su vida, de su paso por la tierra; ahora con el gran avance de la tecnología guardamos miles de momentos; por esto es que elegí hacer mi proyecto con fotografías, además de que son lo más cercano a la realidad, las que guardan todos los detalles posibles dentro de una toma, las que congelan el presente para el futuro. Los relieves que presento no son tallados, como las estelas mayas, por lo que no contarán con una sensación táctil; en lugar de eso busco crear una ilusión visual de relieve con la ayuda de fotografías que trabajaré en un software de la computadora para realizar el efecto.

Aunque es sabido que las estelas estaban pintadas, los ejemplares que llegaron a nuestros días poco o nada guardan de la pintura original; nosotros los conocemos con un acabado de piedra, sin estuco, sin pintura. Cada uno de mis relieves está pintado, solo en ciertas partes para acentuar el desgaste del tiempo, cada una lleva un color diferente que al mismo tiempo refuerza su expresividad; para estos utilizaré el característico y único azul maya, el vivísimo rojo y el fastuoso verde. Cada fotografía lleva

una ficha técnica que, en maya, incluye fecha y nombre; de acuerdo al calendario maya.

Elegí un ambiente natural para que cuando las personas transiten por este descubran las estelas, las sientan y vivan igual que los arqueólogos al momento de encontrar las piezas realizadas por los mayas; como un investigador explorando, conociendo, examinando cosas nuevas. La gente interactuará con ellas a su paso y recordará las culturas prehispánicas con estos nuevos relieves, espero que los despierte sobre el prevalecer de las cosas y de su ser, en como todos queremos contar nuestras historias y busquemos caminos distintos para hacerlo, escribiendo, ayudando a otros, diseñando, creando, etc.

Pretendo que la gente revalore lugares como este, que los redescubra y se de cuenta del esplendor de las cosas simples que nos rodean, que vuelvan a ese ser primitivo y que vean al ser actual como se adaptan cada uno a su medio y como se van apropiando de él día a día.

A pesar de estar dentro de una reserva ecológica en la cual existen muchas pendientes, las estelas están ubicadas en una planicie, simulando estar rodeando un templo, una pirámide. Abra un relieve por cada cara de la pirámide más una con la que comenzará el recorrido y que será la detonante a que la gente se acerque a ver las demás.

4.- Creando relieves

Para llevar a cabo mi proyecto tuve que seguir una serie de pasos: primero empecé por la idea de hacer una estela que se trabajara en relieve, mi idea son fotografías de gran tamaño que hablen de mi pero que también evoquen el esplendor maya que lograron volver algo tan duro y tan frío en piezas únicas que narran la historia de su pueblo, con tal maestría y dedicación.

Las fotografías se llevaron a cabo en varias sesiones, me encargue de montar la escenografía, buscar la utilería al igual que los accesorios y el vestuario, ajustar las luces, cuidar y acomodar el encuadre de la cámara.

Mi idea era la de una instalación de 5 estelas a manera de pendones que se encontraran dentro de un ambiente natural para que el público al momento de verlos se reencontraran, que se vieran como aquellos descubridores de antigüedades; el paisaje refuerza la idea de los relieves mayas y como eran estos dispuestos dentro de sus construcciones y al mismo tiempo como estos fueron encontrados en los últimos años.

Después de ubicar el lugar, las dimensiones y la historia a contar, me propuse tomar 5 imágenes que hablaran de mí, tuvieran mis cosas, pero sobre todo que remontaran al espectador a las representaciones mayas, por eso es que dramaticé en la vestimenta, el ornamento y el maquillaje; jugué con la luz para crear imágenes contrastantes y fuertes, como la fuerza que solían representar los mayas en su arte.

De las cinco sesiones, una por cada estela, elegí cinco con las que empecé a jugar en la computadora; primero edite las tomas con ayuda de un programa, para después darles el efecto de relieve, así como también el efecto de piedra, poniéndoles un poco de textura porosa. En este mismo programa agregue de fondo para mis fotos algunas imágenes de relieves, símbolos mayas, jeroglíficos para enfatizar el propósito del proyecto y para

que mis estelas tuvieran ese mismo trabajo de líneas y ambiente que los mayas.

La fotografía inicial la recorte para darle la forma de piedra desgastada, a manera de las encontradas en la zona maya, y después la monte sobre la imagen de uno de los símbolos de esta cultura para utilizarla de fondo, esta la recorte siguiendo el mismo patrón de la anterior. Al unir estas imágenes cree una estela, que de acuerdo a la etapa que representa ilumine con el programa, en una monocromía que acentuara su fuerza expresiva (amarillo, verde, rojo y azul) dejando en color natural la primera, que al ser la más antigua no conserva nada de su pintura original como en todas las obras de las civilizaciones prehispánicas.

Cuando realice el recorrido por el lugar de la instalación, tome varios registros fotográficos que me sirvieron para complementar mis estelas; estas fotografías las utilicé de fondo para integrarlas al medio de una forma natural sin demeritar la imagen de la estela que es lo más importante, ya que es la encargada de narrar el suceso a conmemorar.

Las dimensiones fueron establecidas de acuerdo a la altura de los árboles, la separación entre estos, así como por el espacio que sirve de instalación. Se trato de que, si bien se integren las estelas al medio, también resalten y sean visibles a una distancia considerable. El ambiente que yo elegí fue la reserva ecológica en donde hasta hace poco se podía encontrar el Faro de Cuauhtepic, en los límites de la Delegación Gustavo A Madero; es un espacio que ha sido conservado, en él se pueden encontrar una gran diversidad de árboles. Es el lugar ideal para la instalación puesto que al ser una reserva lo hace un lugar de difícil acceso como lo son la mayoría de las zonas arqueológicas, pero que son mucho más gratificantes encontrar; son sitios como los que utilizarían los artistas del arte de la tierra, retomando este tipo de paisajes, volviendo a lo natural.

Reserva ecológica

Para conseguir el evento más relevante de cada periodo fue necesario repasar por mi vida, descubrirme para poder a partir de esto darme cuenta cuales fueron los cinco momentos que me cambiaron y que me marcaron como individuo. Retraté cinco eventos que transcurrieron durante mi nacimiento, mi infancia, mi adolescencia, juventud y madurez. Los elementos que aparecen en ellas son mías y forman parte de la época que trato, hablan de lo vivido, de mis preocupaciones y de mi sentir: frutos, fotos, cámaras, peluches, discos, etc.

El fondo estará conformado por objetos que provoquen un ambiente adecuado y que a la vez sean ricos en cuanto a forma y textura; cada una de estas cosas representa, si no es lo más querido, lo que me marco en ese momento: mis colchas, mis almohadas, mi ropa, mis fotografías; las palabras, mis trabajos serán también lo aprendido, lo vivido, verdades que

voy descubriendo y preguntas que me voy formulando al momento en que empiezo a buscar. Por su parte, la luz siempre estará relacionada con la manera en que me sentía en esa etapa: feliz, triste, angustiada, fuerte. Relieve a relieve tendrán sus elementos específicos que detallen y exalten lo que pretendo manifestar.

3.5.- Estelas

Antes de empezar a detallar en cada una de las estelas me parece importante establecer el lugar en donde se encontraran cada una para tener un mapa mental de su ubicación dentro de la reserva ecológica.

La distribución de las piezas está determinada por su fecha, en cada punto cardinal se montara una como si estuvieran al pie de una pirámide. Las estelas llevan un orden que dirige al espectador por la historia que cuentan estas y que los guía alrededor del espacio.

Los mayas eran un pueblo que tenían mitos, entre ellos se encuentra el de los bacabes, que eran cuatro dioses encargados de sostener con las manos en alto las cuatro esquinas del cielo, cada uno tenía un color que lo caracterizaba: al sur estaba el dios Hozanek al que le pertenecía el color amarillo; en el este se encontraba Hobnil de rojo; al oeste estaba Zac Cimi de color negro y por último, al norte se hallaba Can T zicnal representando el color blanco.

Las estelas ocuparan estos puntos cardinales tratando de retomar este mito solo que se modifica el color, aquí se tratará de resaltar lo que se cuenta en cada una de ellas. El color estará más relacionado con lo que representaba para los mayas: Rojo, sangre, sol, fuerza, maíz; amarillo, núcleo, semilla, riqueza, enfermedad; verde, medio ambiente, plantas y naturaleza; azul, atmósfera, agua y espacio.

3.5.1.- Primera estela

Con este relieve inicia el recorrido por la instalación, será el imán que invite a ver las otras cuatro estelas; mide 1 metro de ancho por 3 de alto, está fechado en 8 muluc, a uayeb—2 cib, 4 uayeb. Se llama “síihil” que significa nacimiento en maya, momento significativo en donde sufro el primer trauma al desprenderme del vientre materno, de mi lugar de paz y tranquilidad. Este será una de las constantes dentro de mi reconocimiento y mi historia.

Como si aun estuviera dentro del vientre materno, adquiero una pose fetal, con mirada preocupante por lo que ha de seguir. Agachada, abrazándome, sin muchos elementos, en un fondo liso, claro con mucha luz, como flotando; los astros representan a mis padres, la unión de lo masculino y lo femenino, fundiéndose, coexistiendo y compartiendo su luz, su calor, su resplandor, complementándose dando como consecuencia el origen de un fruto más. Los polvos estelares que me rodean representan a mis hermanas. Los mayas tenían un culto por la naturaleza, y en particular por los elementos ligados a la siembra, las semillas, la lluvia, el viento, el agua y por supuesto el sol; ven al sol como el astro que da vida, da frutos, da comida. Lo estudiaron, entendieron su ciclo, realizaron un calendario de gran exactitud y lo adoraban como uno de sus dioses; a la luna, por su parte, también la estudiaron y llegaron a predecir eclipses, eran sus dos grandes astros, opuestos pero que igual podían integrarse. Este sol y luna que presento en la fotografía, lo realice yo, en papel con un molde de plastilina; los puse juntos para representar esta unión de dos universos, de contrarios que al mismo tiempo se complementan.

Mi intención en esta fotografía es dar la sensación de entereza ante un evento inesperado pero ineludible, momento de enfrentarme ante lo desconocido, dejar ese espacio de comodidad, de equilibrio y de calma.

Esta imagen representa mi nacimiento, el desprenderse del útero materno, pero también de descubrir, etapa de felicidad, de revelar y explorar cosas, colores, sabores, personas, todo un universo delante mío. Está iluminada por una luz blanca que brinda pureza e inocencia; en el mundo maya estos colores representaban los huesos humanos así como la semilla, el semen que da vida.

El relieve es sencillo, simple, remite a los relieves que se realizaban en Palenque como la conocida Lapida de Madrid, donde lo más importante, y lo que ocupa toda la imagen, es una persona, sin muchos atavíos, solo los necesarios para descubrir quién es el personaje o a que se dedica.

3.5.2 .-Segunda estela

Ubicada al este, este relieve lleva por nombre “paalil” que quiere decir infancia, fechado entre 2 cib, 4 uayeb - 8 ik, 5 auyeb, mide 1.10 metros de ancho por 2.80 metros de alto.

Esta es una imagen que refleja separación, mi segunda separación fuerte que he tenido; el saberme sola, sin la protección de mis padres y hermanas. La separación se da al ingresar a la escuela; el fondo así como toda la escenografía está hecha de colchas, cojines y almohadas, para dar un ambiente de calidez, de comodidad. Todos estos elementos nos sugieren en su acomodo líneas onduladas, líneas curvas que sin lugar a dudas son un elemento básico en el arte maya, no solo en el relieve; son líneas que nos invitan a recorrer con la mirada toda la imagen, que nos provocan texturas, sensaciones. Mi postura es de tranquilidad aunque mi mirada refleja más tristeza, por la separación, por empezar a sentirme lejos de mis hermanas y hacerme cargo de responsabilidades nuevas como tareas o estudiar.

Me acompaño de un peluche que es símbolo de niñez e ingenuidad, es un elemento que siempre remitirá a la infancia. El mono aparece en la iconografía maya, es un horóscopo y animal que creían sagrado; en lo particular es un animal que me representa porque es inquieto, nunca descansa hasta conseguir lo que quiere, todo es un reto para él, cada día descubre algo nuevo que aprende y luego enseña a los demás; es un animal sumamente alegre, divertido.

La vestimenta es adecuada a la etapa, aun en esa época las niñas pequeñas usaban vestidos no pantalones; esto se complementa con los adornos en el cabello, collares y pulseras así también con las calcetas.

Esta fotografía decidí pintarla de amarillo por que expresa energía, alegría y felicidad, en el mundo maya hablaba de riqueza, de núcleo, enfermedad,

esterilidad, de la piel y muslos. Es un estela que se presenta completamente rota, por las inclemencias, por el paso del tiempo, por estar expuesta por más tiempo se deterioro, se rompió pero se logro volver a unir.

3.5.3.- Tercera estela

Este lleva por nombre “lo´bayanil” que se refiere a una etapa de adolescencia, mide un metro de ancho por tres metros de alto, ubicado al sur este mira hacia el norte. En su ficha técnica lleva la fecha de 8 ik, 8 auyeb—1 lamat, 1 pop, esto de acuerdo a la rueda calendárica.

Esta es una etapa de exploración, de descubrimiento, de preguntas, de dudas, respuestas, tropiezos, pero sobre todo de cambios importantes, cambios físicos. De encontrarme y tratar de definirme una personalidad de acuerdo a mis gustos, mi forma de pensar, mi ropa, ser yo, opinar, pensar y expresarme a través de mi ropa, de mis movimientos. Por eso resolví decorar el espacio con cosas que me atraían en ese entonces: ropa, libros, revistas, discos, todo lo que me formo; busco adecuar mis cosas para crear ambientes convenientes a cada etapa, que visualmente funcionen como escenografía, que creen texturas, formas, líneas que ayuden a resaltar el relieve en general.

En esta estela aparezco con una postura más serena, aunque trato también de experimentar con la perspectiva, presentar una imagen fuerte pero con movimiento como los relieves de Siqueiros en los que la fuerza de la línea crea fuertes sombras y luces resaltando curvaturas que detonan energía y viveza.

Era tiempo de cambios, de ver lo que tengo, de lo que puedo llegar hacer, es la etapa de la adolescencia. El evento que muestro es nuevamente una separación, esta se hace constante en mi vida. En este caso se da por la ausencia de mi amigo de infancia que se marcha a vivir lejos, dejándome triste y con un vacío.

Esta estela esta trabajada como los relieves egipcios en los que representaban a los difuntos con sus pertenencias que lo acompañarían en su recorrido por el otro mundo, podrían ser también como mi bastón, mi penacho y mis adornos en el mundo maya, mi vestido sería mi túnica que

en ese tipo de eventos es típica de usarse, así también mis joyas y demás adornos.

En las estelas mayas, los personajes que se representaban siempre iban ataviados con prendas y elementos acordes a su posición económica, dentro de su pueblo, así es como podían ser reconocidos, así es como se recordaban; por esto es que era importante lo que llevaran puesto.

La fotografía fue tratada con pintura verde que es el color de la naturaleza, representa armonía, crecimiento exuberancia, fertilidad, también sugiere estabilidad y resistencia en el mundo maya.

3.5.4.- Cuarta estela

Ubicada en el lado oeste del emplazamiento, lleva el nombre de “ch’úupalil” por ser la etapa en la que aprendo, me defino y conozco. Mide 1.10 metros de ancho por tres metros de largo. Fechado entre 1 lamat, 1 pop --- 7 ix, 2 pop.

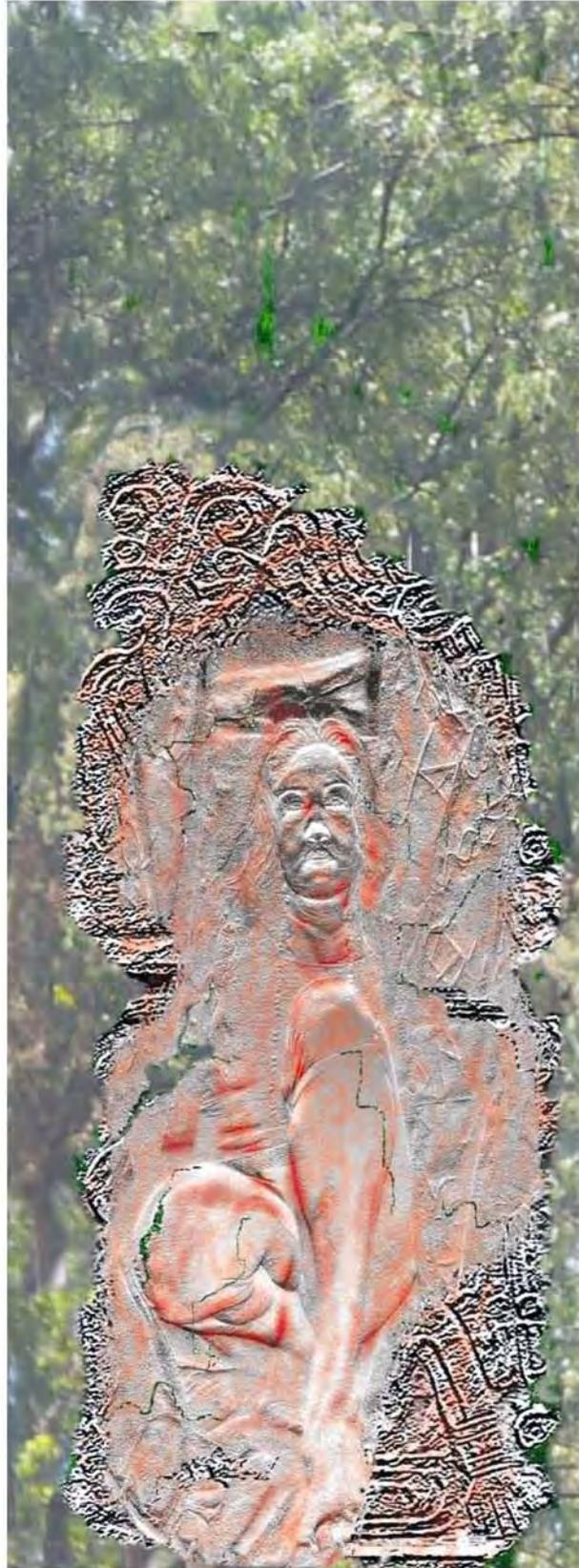
En esta trato mi periodo en la universidad, periodo complicado porque me enfrento a muchas realidades; descubro diferentes verdades; de sentir que aun sigo dentro de la caverna y que lo único que conozco son las sombras de las cosas. El momento relevante fue el ingresar a la universidad, darme cuenta de que no era lo que pensaba.

En este caso mi decoración son palabras que a la vez se convierten en líneas, en formas. Son palabras que tomo del libro del mito de la caverna de Platón, ya que este no solo se refiere a la verdad absoluta de la humanidad sino de las cosas y de cómo vemos; como son realmente las personas, las situaciones, los animales, que son o como son en verdad. En este caso, los mayas utilizan sus símbolos para acompañar a la imagen y en cierta forma describirla, narrarla; como los egipcios que creían que sus relieves adquirirían vida o valor gracias a las escrituras que realizan en ellas. En ambos casos, la imagen y las palabras se completan para darle su verdadero significado a las formas, al relieve en total. Las palabras serán detonantes en la imagen puesto que serán las encargadas de darle fuerza, textura y un ambiente adecuado para enmarcar la escena. Así como lo hace Shirin Nesta en sus fotografías donde refleja a la mujer en una sociedad islámica dentro de su contexto social, político y psicológico que le toca vivir.

Trato de crear una estela como las que se realizaban en Piedras Negras, en donde el relieve adquiere otros niveles, presentando un medio y alto relieve dentro de un nicho. El atuendo es sencillo aunque se completa con los

adornos como collares, pulseras y sobre todo aretes, anillos y otras prendas.

El pintarla de rojo sirve para este relieve puesto que este color expresa peligro, guerra, energía, fuerza, determinación, pasión, deseo y amor. Es el color del fuego y la sangre, simboliza el valor y el coraje, la vitalidad y fortaleza. Para los mayas tiene que ver con el maíz rojo, la idea, los caminos que se alumbran, la fuerza y de nuevo la sangre y el fuego.

3.5.5.-Quinta estela

El último relieve está dedicado a otra separación, la nombre “nohoch” que se refiere a un edad adulta, momento de depresión, de búsqueda de oportunidades, de desempleo y finalmente de autoempleo. De buscar estabilidad, de confianza, crear un discurso en mi obra, valorar mi trabajo, es sin lugar a dudas la etapa más dura.

Ubicada al norte, mide 1.20 metro de ancho por 3.5 metros de alto, la más alta de todas, la mejor conservada; con fecha de 7 ix, 2 pop; de forma más o menos redondeada, como las estelas mejor preservadas. Aquí me veo rodeada de lo que hago, de lo que soy; ese es mi ambiente, mi realidad y mi ahora, todas estas imágenes que están de fondo, de escenografía cuentan mi historia, me representan, son como los jeroglíficos mayas, que hablan de la imagen, la narran; pero también me dan texturas y sensaciones, volúmenes como las tallas de las estelas de Copán, que envuelven al personaje, lo resaltan y te obligan a mirar cada detalle de la imagen. A lo lejos asemejan adornos barrocos, líneas que se entrelazan y no tienen inicio ni fin.

Mi postura ante esta fotografía es totalmente maya, serena y ecuánime; enfrentándome a la cámara, luciendo mi indumentaria. La cámara y el flash recuerdan el bastón, el tocado y túnica del sumo sacerdote; personaje que acumulaba conocimiento sobre diferentes campos; con grandes aretes y joyas vistosas.

En este caso, es el azul el color que le da vida a este relieve, representa lealtad, confianza, sabiduría, fe, verdad; es un color frío que es muy ligado a la inteligencia y a la consciencia. Es el color del cielo y del mar que se suele asociar con la estabilidad y la profundidad; para los mayas habla del agua, de la atmósfera y el espacio, es uno de los colores más conocidos y más usados en su arte: crearon su propio azul que es conocido por todo

el mundo, lo utilizaron en la cerámica, en las estelas, en los murales, sobre madera y sobre caucho, para sacrificios humanos, el azul maya es indestructible al paso del tiempo, es por eso que aun puede verse en muchas piezas, su composición lo hace resistente a la erosión, a la acidez y a la biodegradación, este color junto con el rojo son los colores más conocidos y reconocidos como los colores típicos del arte maya por excelencia.

Estas son las estelas que trabaje, una a una cuenta algo diferente, nos remonta a un espacio-tiempo, pero el proyecto inicial por el cual se desarrollo esta tesis es una instalación y es importante tener una perspectiva de la manera en que estas se verán dentro del sitio para el que fueron construidas. Es por esto que me parece importante hacer una simulación del espacio con las estelas tomando en cuenta las dimensiones de estas dentro de la reserva. Las estelas deben de fundirse con el ambiente pero al mismo tiempo sobresalir, sobre todo el área de la imagen que es la encargada de contar la historia. El resultado de todo el proceso es el siguiente:

Instalación de estelas en la reserva ecológica.

CONCLUSIONES

- Los artistas, y la población en general, siempre buscan un mismo fin, prevalecer, subsistir a través del tiempo, de los años y de la historia; dejar huella, su nombre, su cara, una imagen. En eso se basa el arte en todas las expresiones y la vida cotidiana. El relieve ha sido olvidado como una forma de crear pero es igual de propositivo y expresivo que cualquier otra manifestación artística. Empleándolo de la manera adecuada y teniendo un buen discurso puede ser algo innovador y transgresor; conociendo y explotando sus reglas podemos hacerlo volver en algo más que películas en 3D. Si los primeros apuntes de nuestros antepasados fueron realizados en relieve sobre piedra y siguen hasta ahora, tendríamos que reconsiderarlo y usarlo de la misma forma para que la historia que ahora escribimos dure lo mismo o más de lo que duraron las frontones griegos o el calendario azteca.

- El arte ha cambiado dentro del campo expandido en el que se encuentra, ahora lo valioso y lo único que podría contar en una obra es la intención del artista, ya no la técnica, la luz, los colores, las texturas, los trazos, el dibujo, sino lo que se quiere decir; no importando los medios, siempre y cuando se logre expresar lo que se persigue. Los valores estéticos cambian, lo que antes era bello ahora no lo es, el arte siempre reflejara lo que pasa en su entorno. Ahora el arte está muy relacionado con la tecnología, esta le brinda nuevas opciones y materiales al artista quien toma de esta lo necesario para crear propuestas creativas alternativas; cada día vemos como más proyectos requieren de todos esto inventos para llegar a más personas o para hacer algo sumamente elaborado e impactante.

- En mi caso, el arte maya fue mi inspiración, para que al igual que ellos, dejara mi huella en la historia, tratar de contar un poco de quien soy. Preservar mi imagen como lo hicieron ellos y muchas otras civilizaciones más en su infinidad de monumentos. Retomé a los mayas por ser mis antepasados y por la grandiosidad en sus construcciones; la estela que ellos realizaban es la misma que hacemos todos día a día cuando realizamos el acto fotográfico, cuando decidimos que momento guardar, que situación tomar, que evento fotografiar, estamos siendo conscientes de lo que es importante, de lo que queremos y de lo que somos.

- La imagen que preservamos es lo importante, la fotografía al guardar gran parte de nuestras vivencias puede ser tomada como documento, así lo fue en un principio cuando se retrataban a la nobleza. La fotografía deja de ser un documento en el momento en que existe una intención detrás de lo que estamos presentando, no sólo contamos historias sino que causamos una reflexión, sensibilizamos y motivamos a seguir creando. El arte se ha vuelto un concepto que a través de la fotografía podemos expresar.

Al final, el proyecto no se pudo llevar a cabo por el elevado costo de su elaboración, pero existen los registros y la búsqueda de un patrocinador para que pueda ser posible el tener las imágenes en tamaño real, montadas en el lugar para el que fueron pensadas. Pero se cuenta con una maqueta que ayuda a visualizar como es que quedaría la instalación de las estelas dentro de esta área natural.

BIBLIOGRAFIA

- Argán, Guilio Carlo, *El arte moderno del ilusionismo a los movimientos contemporáneos*, Ed. Akal, Madrid, 1991, pp. 630
- Barthes, Roland, *La cámara lúcida*, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1982, Pág. 206
- Battisti, Mariela de, *Civilizaciones Maya y Azteca*, Ed. Ivanov, Valencia, España, 1972, pp. 199
- Cabanne, Pierre, *El arte del siglo XX*, Ed. Polígrafa, Barcelona, España, 1983, pp. 330
- Conde, Teresa Del, *Historia mínima del arte mexicano en el siglo XX*, Ed. Attame M.A.M, México, 1994, pp. 125
- Dorfles, Gillo, *Las últimas tendencias del arte hoy*, Ed. Labor, Barcelona, 1976, pp. 277
- *Donde se origina el arte en el aire*, Centro del Arte, Tomo II, Grupo Gilardi, México D.F., 2001
- Durozoi, Gérard, *Diccionario del arte del siglo XX*, Ed. Pinto, Madrid, 2007, pp. 689
- Fernandez Marco, Juan Ignacio, *Diccionario de artes plásticas*, Ed. Mensajero, Bilbao, 1993, pp. 200
- Foster, Hal, *La posmodernidad*, Ed. Kairós, Barcelona, 1985, pp. 200
- Fuente, Beatriz de la, *La escultura en palenque*, Colegio Nacional, México, 1993, pp. 303
- Gendrop, Paul, *Compendio de Arte Prehispánico*, Ed. Trillas, México, 1990, pp. 202
- Gendrop, Paul, *Escultura Azteca: una aproximación a su estética*, Ed. Trillas, México, 1994, pp. 191
- Gendrop, Paul, *Quince ciudades mayas*, Colección de arte 31, UNAM, México, 1984, pp. 67
- Gombrich, Ernest H, *Historia del arte*, Ed. Alianza, Madrid, 1988, pp. 550

- González Serrano, Pilar, *Historia Universal del Arte*, Ed. Espasa, Madrid, 2003, vol. I, II y IV
- Janson, H. W., *Historia general del arte: El mundo antiguo*, Ed. Alianza, Madrid, 1990, pp. 344
- Jougez, Marie-Loup, *Historia de la Fotografía*, Ed. Cátedra, 5ª ed., Madrid, 1994, pp. 518
- Keim, Jean A., *Historia de la fotografía*, Ed. Oikos-tau, Barcelona, España, 1971, pp. 126.
- Larrañaga, Josu, *Instalaciones*, Ed. Nerea, España, 2001, pp. 120
- León Portilla, Miguel, *De los Teotihuacanos a los aztecas: Antología de fuentes e interpretaciones históricas*, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, México, 1971, pp. 611.
- Lucie-Smith, Edward, *Movimientos en el arte desde 1945*, Ed. Emecé, Buenos Aires, 1979, pp. 630
- Lucie-Smith, Edward, *El arte hoy. Del expresionismo abstracto al nuevo realismo*, Ed. Cátedra, Madrid, 1983, pp. 512
- Miserachs, Xavier, *Criterio Fotográfico: Notas para un curso de fotografía*, Ed. Omega, Barcelona, 1998, Pág. 283
- Morley, Sylvanus G, *La civilización Maya*, FCE, 6ª ed., México, 1987, pp. 527
- Newhall, Beaumont, *Historia de la fotografía*, Ed. Gili, Barcelona, 2002, pp. 335
- Proskouriakoff, Tatiana, *Historia maya*, Ed. Siglo XXI, México, 1993, pp. 202
- Raquejo, Tonia, Land Art, Ed. Nerea, Madrid, 1998, pp. 119
- Rodríguez Prampolini, Ida, *El arte Contemporáneo. Esplendor y Agonía*, Ed. Pormaca, México, D.F., 1964, pp. 186
- Rojas, Pedro, *Historia General del Arte Mexicano: Época Colonial*, Ed. Hermes, México, 1981, pp. 239
- Stierlin, Henri, *Los Mayas: Palacios y Pirámides de las selva virgen*, Koln: B, Ed. Taschen, 1998, pp. 237
- Ruz, Alberto, *El pueblo Maya*, Ed. Salvat S.A. de C.V. Fundación Cultural San Jerónimo Lidice AC., México, 1981, pp. 345
- Thompson, John Eroc, *Historia y religión de los mayas*, Ed. Siglo XX, México, 1979, pp. 485

- Tibol, Raquel, *Historia General del Arte Mexicano: Época Moderna y Contemporánea*, Ed. Hermes, México, 1964, pp. 248
- Toussaint, Manuel, *Arte Colonial en México*, UNAM, México, 1948, pp. 501
- Vega de la Rosa, Carmelo, *Historia de la fotografía*, Gobierno Canarias, Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Dirección General de la Universidad e Investigación. 1996, 1ª Edición, pp. 168
- Von Hagen, Victor Wolfgang, *Los reinos del sol: aztecas, mayas e Incas*, Ed. Labor, Barcelona, 1968, pp. 348
- Walter, John, *El arte después del pop*, Ed. Labor, Barcelona, 1975, pp.89
- Westheim, Paul, *Arte Prehispánico en Mesoamérica*, Ed. Trillas. 3ª reimpresión 2004, México 1970, pp. 269
- Westheim, Paul, *Obras maestras del arte antiguo*, Ed. ERA. Serie Mayor, 1985,

Sitios de internet

- Arce Venegas, Cristina, Fotografía.

http://cristinaarce.com/art_fotografia_3d_01.html

- Fotografía estereoscópica y tridimensional.

<http://tav.net/multimedia/imagen/estereoscopia/index.htm>

-

- Fuentes, Ángel M., *Memorias de Plata. Notas sobre la fotografía estereoscópica*, Mayo 2007.

<http://vayanoche.blogspot.com/2007/05/notas-sobre-la-fotografia-estereoscopica.html>

- La optometría. El sistema visual, Clínica Universitaria de Optometría

<http://www.ucm.es/info/clinopto/Elsistemavisual.htm>

- La visión monocular y Binocular

http://bcn.artsgrafiques.org/wp-content/uploads/2008/02/fotografia_en_3d.pdf

- Martín, Santiago. Suárez, Javier. Rubio, Ramón. Gallego, Ramón., ***Aplicación de los sistemas de visión estereoscópica en la enseñanza técnica***. Universidad de Obviedo, Escuela de Ingenieros Técnicos Industriales de Girón, Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación, Área de Expresión Gráfica en la ingeniería.

www.proinnova.es/archivos/04cuieet.pdf

- Marqués Calvo, Luis Ángel, La técnica estereoscopia.

http://usuarios.arsystel.com/luismarques/documentacion/txt/02000_vision.htm