

# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

### ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS

"Propuesta de dibujos del cotidiano en el espacio casa, sobre soportes geométricos tridimensionales"

Tesina que para obtener el Título: Licenciada en Artes Visuales

Presenta

Tihuitl Mayumi Hernández Jiménez

Director de Tesis Maestro Fernando Ramírez Espinoza





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.



### UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

#### **ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS**

"Propuesta de dibujos del cotidiano en el espacio casa, sobre soportes geométricos tridimensionales"

Tesina que para obtener el título:

Licenciada en Artes Visuales.

Presenta

TIHUITL MAYUMI HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

Director de Tesis Maestro Fernando Ramírez Espinoza.

México D.F., 2012

#### Agradecimientos

A mis papás por haberme dado la posibilidad de estudiar, por todo su apoyo y amor, porque siempre estuvieron pendientes de mis necesidades, por darme las herramientas para conformar mi propio cotidiano, por no desesperarse ante cada una de mis locuras, por ayudarme a darme cuenta de mis errores, con profundo cariño incondicional.

A mi hermana por las porras, la ayuda con sus conocimientos, su amor y su ternura, las develadas y por darme un ejemplo a seguir.

A toda mi familia, primas, tías y amigos por regañarme y no dejar que me rindiera.

A Gustavo por su paciencia, su apoyo, su amor y por aceptar que hiciera de la casa un taller.

A Martha Velazco por regresarme al camino de la Fuerza.

A Carmen Gallegos por la ayuda sin la que hubiera concluido esta tesina.

A Fernando Ramírez por sus conocimientos, su tiempo, por lograr que me apasionara del grabado, y sobre todo por su paciencia de santo.

# "PROPUESTA DE DIBUJOS DEL COTIDIANO EN EL ESPACIO CASA, SOBRE SOPORTES GEOMÉTRICOS TRIDIMENSIONALES"

Introducción	1
CAPÍTULO 1-Cotidiano	
1. Significado de cotidiano	2
1.2. La arquitectura el arte inevitable	4
2. Soporte geométrico tridimensional	
2.1. Objetos geométricos	5
2.2. La geometría, significado y algunas interpretaciones subjetivas	6
3. ESPACIO CASA	
3.1. Significado de casa como espacio cotidiano	8
3.2. Espacio Vital	11
3.3. Objetos, espacio y rutina	13
CAPÍTULO 2-Para decir algo sin palabras	
1. La narrativa visual	16
2. El dibujo	18
CAPÍTULO 3 - Sin cuento Proyecto personal /Antecedentes	
1.1. El papalote principios geométricos	24
1.2. RAÍCES Paráfrasis contemporánea	25
1.3. 82,2km de distancia	26
1.4. Los signos del recorrido	27
1.5. Yo frente al espacio	28
2 SIN CUENTO Experiencia hábitat Personal/ Narrativa	29
Conclusiones	38
Bibliografía	39

#### Introducción

La presente tesina tiene como objetivo explorar ciertas inquietudes que se presentaron a lo largo del proceso de identificación de un proyecto que planteará esta intención de comunicar la visión propia de la artista Tihuitl Hernández.

Para ello se planteará la interacción del arte con el concepto de cotidiano dentro del microcosmos "casa". Se expondrá la relación en un espacio arquitectónico geométrico y objetos geométricos intervenidos por imágenes del cotidiano, se manejarán los conceptos, cotidiano, ideas, costumbres e imaginantes de su propia cosmovisión. Para entender algunas ideas se precisarán algunos conceptos básicos.

Se hará una comparación subjetiva de algunas características del dibujo como herramientas de comunicación, se vincularán las opiniones con el soporte, el espacio y el concepto, Encontrará la relación entre una narrativa escrita y una narrativa visual, por medio de un proyecto en seis espacios intervenidos con seis objetos geométricos intervenidos y algunas formas de encontrar esta relación.

Se presentará la idea de objetos geométricos que soportan al dibujo más allá de los soportes tradicionales bidimensionales. Se presentarán antecedentes de las obras que han trazado una línea de trabajo continua, en la trayectoria de la autora, y se propondrá una narrativa En el espacio casa dentro de su cotidianeidad (departamento de Tihuitl). Se propondrá que los mismos habitantes de la casa contribuyan con la intervención del espacio así como el factor tiempo y materiales no duraderos.

Esta propuesta intenta aclarar los conceptos empíricos que dieron pauta a la elaboración de los objetos y dibujos.

## "PROPUESTA DE DIBUJOS DEL COTIDIANO EN EL ESPACIO CASA, SOBRE SOPORTES GEOMÉTRICOS TRIDIMENSIONALES"

#### **CAPÍTULO 1**

#### **COTIDIANO**

#### Significado de cotidiano

Cotidiano es: "Manipulación interna de un sistema de la lengua o de un orden construido que la razón científica ha eliminado de los discursos operativos para construir sentidos propios" cotidiano suena a que todos lo viven, se siente a que el tiempo pasa, funciona como orden de convivencia, pero al llevarlo a particulares, es necesario indagar en cómo funciona, probarlo será la guía para hacerlo resaltar; y hay que ahondar en la verdadera intención de entrar a lo cotidiano.

Las acciones cotidianas son flexibles, son constantes, son cambiantes y adaptables según el espacio La acción cotidiana se caracteriza por ser convenciones de acciones ya construidas, formalizadas desde una repetición constante, sistemática, que no implica ninguna dificultad, al contrario se procura hacer más sencillo su realización, provocando un "no razonar" de las situaciones creando actos y gestos particulares porque nuestra vida, al fin y al cabo, no se erige sólo con grandes acontecimientos, sino sobre todo con una acumulación de mínimos puntitos que están ahí, aunque parezcan invisibles. Se busca hacer un recuento de una acción cotidiana.<sup>1</sup>

La experiencia vivida se hereda y se enseña a los subsecuentes, como en una "academia" de incesantes cambios intransigentes de la idea original, sin embargo, no importa como pero funciona, sin importar el factor tiempo ni espacio, aunque cada uno determine su particular forma de hacerlo, "los juegos específicos de cada sociedad, dan lugar a espacios donde las jugadas son proporcionales a las situaciones".<sup>2</sup>

La cotidianeidad de una casa se siente en el transcurso de un recorrido por un día cualquiera donde sus habitantes pasean, interactúan con los espacios y sus habitantes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> LA INVENCIÓN DE LO COTIDIANO, Artes de hacer, DeCerteau, Michelle, 1ra reimpresión de la primera edición en español 2000, Universidad Iberoamericana México

² Ídem

#### ¿Cómo hacemos que algo sea cotidiano?

Cuando modificamos de cierta forma la información que se encuentra en una "memoria" de archivos de acciones particulares, encontramos la posibilidad de ser modificables y a su vez son manipulables desde los usos hasta las maneras o modos de hacerlo.

Al referirme a la memoria ocupo la definición que dice Michelle DeCerteau. "A la memoria como el antiguo sentido del término que designa una presencia en la pluralidad del tiempo, y no se limita pues al pasado"<sup>3</sup>.

Memoria cuyos acontecimientos se relacionan directamente con el momento en el que se adquieren, separando las diferencias, particularidades singularidades de las otras memorias, que además son las que indican dónde, cómo, cuándo, y porqué se llevó a acabo, cada una ésta en el pasado y no es recuperable como tal pero si forma parte de un tiempo que puede ser repetido y modificado creando un mundo de posibilidades de su reproducción.

No es necesario ser copias de la misma acción, se debe tener un patrón de comportamiento sin ser una copia idéntica en cada reproducción, así pues las naranjas todas son naranjas con lo que implica ser una naranja pero cada una tendrá su característica propia que la diferenciará de las demás.

El encontrar la posibilidad de reproducir una acción de las memorias de acciones de un espacio específico, cargan además de la conformación que ese espacio delimita, casi como un "no patrón" de una generalidad de algo específico.

La memoria que encontramos en espacios como en la casa, son marcados por superficies desgastadas, manchadas, son las cicatrices del uso rudo, se regeneran y se construyen con el paso del tiempo y de las personas

Las memorias que están registradas en los siguientes dibujos no son más que el retrato de una cotidianeidad que termina con el paso de la nueva rutina que proporciona mi presencia.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> LA INVENCIÖN DE LO COTIDIANO, Artes de hacer, 1.Decerteau, Michelle, 1ra reimpresión de la primera edición en español 2000, Universidad Iberoamericana México

#### La arquitectura el arte inevitable

"La arquitectura es el arte inevitable porque estamos en continuo contacto con ella a menos que vayamos al bosque o al desierto; es una forma de arte en la que habitamos. Tal vez esta familiaridad es la que nos hace verla sólo como un agente utilitario, simplemente como la más grande de nuestras contribuciones técnicas a la que no prestamos más atención que la que dedicamos a cualquier aparato de uso cotidiano".

La arquitectura se encuentra en la división de las Bellas Artes, porque forma parte de la expresión del hombre por encontrar la belleza en la estética

También está la necesidad del hombre de erguir un lugar seguro que guarde la privacidad y el espacio vital, además de cubrir la necesidad estética y psicológica de un ambiente tranquilo o seguro, así pues que todo el tiempo tratamos de adaptar los espacios para esta sensación, y esto empieza por la misma casa. La estructura geométrica que es la base primaria en la mayoría de las construcciones de la arquitectura habitable, y por lo tanto tenemos ya implícitas culturalmente y psicológicamente, que esta geometría es necesaria para sentirse bien en un entorno seguro.

Por eso es que la arquitectura aparte de ser expresión de la necesidad estética, es la que con la geometría de su construcción, nos da la seguridad y tranquilidad de lo habitable. La mente es la que le da forma a lo que se encuentra en el imaginante de un espacio

Y a pesar de ello y a diferencia de otras artes, la arquitectura tiene el poder de condicionar y afectar al comportamiento humano.

Nuestra experiencia de la arquitectura está basada en el disfrute de las respuestas psicológicas; se puede decir que la arquitectura es un producto humano cuya misión es ordenar y mejorar nuestras relaciones con el entorno, lo crea, lo guarda y lo distribuye y eso genera sensación de seguridad física y psicológica.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ENTENDER LA ARQUITECTURA, SUS ELEMENTOS HISTORIA Y SIGNIFICADO Roth, Leland M. Prólogo de Joseph María Montaner editorial Gustavo Gili SA 1993, introducción Pág. 5.

#### SOPORTE GEOMÉTRICO TRIDIMENSIONAL

#### Objetos geométricos

La cosificación de un objeto dentro de las representaciones del arte se da necesariamente como evolución de las precepciones de los artistas, como en el land art donde el artista dialoga primero con el entorno y posteriormente la obra realizada en él conservará esta conversación. Surgiendo de esto la transformación que permite a esta experiencia artística recuperar la posibilidad de comunicar ideas, pensamientos y sensaciones.

"Llamamos cuerpos geométricos a las figuras que se han de representar en el espacio tridimensional. Los cuerpos geométricos ocupan siempre un espacio".<sup>5</sup>

Las formas geométricas son formas activas, orgánicas, acumulativas; son composiciones con capacidad organizativa que provocan, que mueven a la imaginación. Son formas fundamentales que están presentes en todos los tiempos, en todas las artes y son comunes a todas las civilizaciones. Puesto que las formas geométricas son arquetipos, presencias eternas que no sólo se transmiten tradicionalmente sino que renacen espontáneamente.

Cuando reconocemos un cubo, esfera o pirámide, no solo reconocemos una forma geométrica más bien que también le asociamos unas ciertas características que se relacionan con su función. Al cubo lo relacionamos con el orden, con la posibilidad de apilar, con la sensación de equilibrio con los esquemas de lo que ya está construido y funciona para una mayor estabilidad.

La pirámide o triángulo se le atribuye la posibilidad de estabilizar, de jerarquizar, de señalar, tiene más movimiento que un cubo con sus lados que bajan, además de provocar la idea de algo aerodinámico como un papalote.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> La geometría espacial o geometría del espacio es la que se ocupa de las propiedades y medidas de las figuras geométricas en el espacio tridimensional o espacio euclídeo. Entre estas figuras, también llamadas sólidos, se encuentran el cono, el cubo, el cilindro, la pirámide, la esfera, el prisma, los poliedros regulares (los sólidos platónicos, convexos, y los sólidos de Kepler-Poinsot, no convexos) y otros poliedros. http://es.wikibooks.org/wiki/Matem%C3%A1ticas/Geometr%C3%ADa/Introducci%C3%B3n

La geometría, significado y algunas interpretaciones subjetivas

Las figuras geométricas (en plano bidimensional) como imagen parten de ejercicios en el estudio de la geometría, tienen un detallado modo lógico de construirlos que han avanzado a lo largo de la historia del arte y la arquitectura, al ser la interpretación de poder tocar la divinidad del cielo con la tierra, como muestra de la grandeza del hombre.

En siglos como en el XVI se asociada a la utilización de formas geométricas puras bidimensionales como el cuadrado y el círculo o tridimensionales como el cubo o la esfera, las cuales le daban a la obra arquitectónica y artística como una valoración "Divina". 6

También es parte de estructuras que soportan la imagen, le dan una soporte visual, proporciona una mejor distribución de los pesos en las figuras, para llegar a ésta metodología se necesita detallar de un modo lógico para construirlas, es una redundancia del espacio de acción construida en un entorno geométrico como lo es la casa con ejes, esquinas, planos, indicadores de entrada y de salida.

Gastón Bachellard habla de que la casa como objeto arquitectónico, tiene un soporte de sensaciones el hecho de que sea un espacio geométrico que nos provoca cierta estabilidad y al incluir un objeto geométrico es incluirlo en este soporte de sensaciones de estabilidad y cotidianeidad.

"las formas geométricas; fascinación a la que no es ajena la estética, porque estas formas producen «De un modo completamente directo, la sensación de algo muy bello, que no requiere justificación ni explicación alguna».

La geometría personifica la construcción lineal y lógica de estructuras. La construcción de estructuras geométricas tridimensionales, implica cierto uso de un espacio "escultórico", (refiriéndome a un espacio que tiene tres dimensiones), aunque no sea su primera intención; hablar de espacio escultórico también nos lleva a vertientes como dónde debemos colocar estas estructuras, en el pasado se prescindía de una base o un

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Trabajo de Vallejo Lobete Esther, La geometría, soporte de la idea en el Proceso del diseño. disponible en <a href="http://www.degraf.ufpr.br/artigos-graphica/LAGEOMETRIA.pdf">http://www.degraf.ufpr.br/artigos-graphica/LAGEOMETRIA.pdf</a>

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Carmen Bonell. La Divina Proporción, Las Formas Geométricas. Ediciones UPC, 1999

pedestal claro que con el historicismo<sup>8</sup> y su trayectoria podemos reubicarlo en un contexto distinto.

"Se asienta un lugar concreto y habla en una lengua simbólica acerca del significado del uso de un lugar" dice Rosalind Krauss al referirse al espacio como simbólicamente predispuesto para "poner esculturas", en este caso ella habla de monumentos que tienen por default un pedestal y una función in-situm de ser un monumento.

Tenemos un ejemplo claro como el del Espacio Escultórico de la UNAM es un "microcosmos" que sintetiza el Universo. Su redondez representa la concentración de las energías de un mundo de dentro y de fuera, Cosmos y Tierra, una proporción geométrica que vuelve transitable el más allá de las condiciones de calor o frío. "El mundo es redondo en torno al ser redondo". Es como contener una figura dentro de su mismo universo que está formado por la misma forma o en sus semejantes características objetuales.

Al citar a éste espacio "escultórico" es una referencia no al objeto como tal en su proceso de creación con un fin escultórico como su nombre lo dice, si no a la participación del espacio transitable como posibilidad de intervención específica. La intervención de éstos espacios geométricos donde ya hay una ocupación de los mismos con objetos que cumplen una función específica de uso o de decoración se convierten parte de movimientos corporales rutinarios de memoria corporal.



<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> **HISTORICISMO**: que actúa sobre lo nuevo y diferente para disminuir la novedad y mitigar la diferencia. LA ESCULTURA EN EL CAMPO EXPANDIDO, KRAUSS, ROSALIND

La memoria corporal se basa en el contacto que es comunicación, es un vínculo que establecemos con otros seres u objetos, forma parte de la condición humana, es un don adquirido e incorporado que desarrollamos de modo inconsciente o natural, resulta un patrimonio habitual. El espacio es este entorno que nos inunda de sensaciones imágenes y por tanto experiencias sensoriales que después son transportadas a una vivencia de espacios y costumbres.

En este caso utilizando la geometría que ofrecen las formaciones de "tramas o redes", de una forma lúdica con la forma y a su vez jugar con la re significación de las construcciones cotidianas.

#### **ESPACIO CASA**

#### Significado de casa como espacio cotidiano

Algunos artistas plantearon en su momento la importancia de la relación entre la percepción física y la psicológica que se da entre objeto y sujeto; entre ellos está Franz Erhard Walter que desplazó al objeto físico hacia el espectador, en una síntesis de su obra incluyó materiales procesos, ubicación y la dimensión espacio- temporal para comprometer al observador en la idea de la percepción, (los comprometía tanto en un sentido físico como en el psicológico); teniendo acceso directo a los objetos dispuestos en el espacio de la obra, los espectadores o participantes eran incitados a proyectar y comunicar sentimientos dentro de un pequeño grupo, que era aún más condicionado a las condiciones de un espacio arquitectónico, así obtenía manifestaciones del comportamiento físico cognitivo en el contexto de la obra.



Walther busca una adaptación de las cosas físicas en el entorno, por medio de las condiciones que nuestros sentidos podían percibir o sea es multisensorial. Sugería pues, que hay un sentimiento de ausencia en los objetos simulados es decir, que hay

poco significado más allá de la disponibilidad predeterminada del objeto.

Walther identifica su estructura visual de participación en los términos de un modelo que Jean Piaget en sus estudios de epistemología propone:

"Hay dos planteamientos. El primero es cuando actuamos sobre un objeto, nuestro conocimiento emana de nuestro propio objeto. Este es el punto de vista del empirismo en general, pero la segunda posibilidad se da cuando actuamos sobre un objeto, podemos también tener en cuenta la propia acción u operación si se quiere, puesto que la transformación puede llevarse a cabo mentalmente. En esta hipótesis la abstracción de extraer no del objeto sobre el que se actúa si no de la propia acción".

En éste caso Welther le da peso al contexto de la infraestructura social, pero al dar instrucciones de como participar con el objeto, el proceso se ve estabilizado a las posibles consecuencias de la acción. En el caso de esta investigación, el proceso de adaptación del objeto al espacio está más comprometido al conocimiento del ritmo de la misma habitación, o sea los dos se encuentran controlados en sus consecuencias de alguna u otra forma.

"Para un estudio fenomenológico de los valores de intimidad del espacio interior, la casa es, sin duda alguna, un ser privilegiado, siempre y cuando se considere la casa a la vez en su unidad y su complejidad, tratando de integrar todos sus valores particulares en un valor fundamental. La casa nos brindará a un tiempo imágenes dispersas y un cuerpo de imágenes." 10.

Gastón Bachelard también habla de las imágenes que son generadas por los objetos, que a su vez crean a los imaginantes (éstos habitantes que fungen como creadores expresivos de su propia memoria visual, o como generadores de su contexto desde la imaginación, su propia visión y deseos) de los recuerdos de la casa, de todas las casas que antes hemos habitado de esas imágenes que forman parte de nuestra intimidad, de la que va más allá de un espacio bonito, de esa

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cita textual del "Genetic Epistemology, de jean Piaget "citada en DEL ARTE A LA IDEA, Ensayos sobre el arte conceptual. C. Morgan, Robert Akal Ediciones. 2003, Madrid España. PP. 70.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> LA POETICA DE LOS ESPACIOS. Bachelard Gastón. Editorial Fondo de Cultura Económica. México 1957.

intimidad que se ve reflejada en las vivencias de las impresiones objetivas y subjetivas del espacio que nos acoge y protege del hábitat externo "la casa es nuestro rincón del mundo" y es su función proteger al "yo", ese que nos hace ser lo que los demás ven.

La casa es este lugar en el que comienza la construcción de acciones repetidas, es donde no somos conscientes de las prácticas básicas cotidianas, donde no pensamos que estas rutinas sean importantes porque solo "son", y a su vez lo que nos forma y nos permite un lugar en el exterior de la misma casa.

La casa tiene también predispuesta la idea de altar, donde un lugar que funciona para guardar los objetos que pueden ser significativos de nosotros, aunque su lugar no se precisamente como en un museo, que está hecho para exponer, conservar y difundir, a un público abierto, sin embargo si hace de lugar de exposición y conservación de objetos importantes para cada persona.

La vida cotidiana suele estar llena de rutinas, y sin embargo esto es un mecanismo que brinda seguridad (acciones frecuentes que minimizan los imprevistos). Entonces al colocar objetos distintos que modifiquen la rutina, que "estorben" provoca al espectador una concentración de memoria de acción inmediata, generando la convención para una nueva interpretación del espacio y de la acción.

Además de esta interferencia de espacios con el afán de hacerlo más obvio para el usuario, el uso de la narrativa visual como herramienta, enfatiza y concientiza de dichas acciones logrando la des-cotidianización de la acción inconsciente.

Conforme al desarrollo analizado del lenguaje del espacio y de acuerdo con algunos autores como Edward T. Hall, 11 nos hace entender los cambios como la apreciación del mismo espacio, de pasar a ser una zona totalmente geométrica, estática mucho más intelectualizada, a un espacio que va más allá de lo sensorial, que se deja llevar por las apreciaciones que se mueven que te aproximan más allá de lo visual, incitando a una experiencia sensual (definiendo sensual como lo que se encuentra relacionado a las sensaciones, y sensualidad, a la

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Edward T Hall y **la Proxemia o proxémica**: Se puede definir como el estudio del uso y percepción del espacio social y personal. Referencia en la pág. de internet : <a href="http://bodylanguage.125mb.com/espacio.html">http://bodylanguage.125mb.com/espacio.html</a>

disposición de disfrutar a plenitud los placeres de los sentidos, de los objetos y sujetos que los incitan o satisfacen), además de cómo las diferentes culturas y sus reinterpretaciones.

Para hacer notar las cercanías o lejanías en el espacio debemos tomar en cuenta como se ha mencionado las propiedades culturales que determinen los posibles resultados sensoriales, para esto debemos tomar en cuenta los signos y señales que pueden afectar el resultado de la experiencia sensorial, si tomamos en cuenta los aspectos visuales de figuras que pueden ser trasgresoras como picos, puntas o superficies ásperas, provocando sensaciones de incomodidad o de espacios con elementos suaves dan otro tipo de sensaciones.

#### Espacio vital

El espacio vital comienza en una zona cero que sería la propia aceptación de la percepción del cuerpo como algo que ocupa un lugar, algo que se convierte en un espacio muerto ya que no nos damos cuenta de que estamos ocupando dicho espacio hasta que algo se afecta, ya sea interno por algún malestar o externo cuando el sitio se hace estrecho, y a partir de esta ubicación de nosotros en el centro parten todas las direcciones arriba, abajo, izquierda, derecha, al frente y atrás, lo que nos asegura que estamos en un entorno específico, nos ubica y ciertamente nos pone como centro de todas las experiencias del mundo ,o sea al mundo se desarrolla alrededor del sujeto, pero al mismo tiempo el entorno lo afecta, lo hace desplazarse de su propio centro.

El hombre se mueve, las conexiones de los objetos circundantes se desplazan para el de manera que se experimenta ya no como centro de su lugar desde el espacio exterior hasta la habitación en su casa. La percepción se ve afectada ya no como su propio cuerpo como centro así como todos los objetos conocidos y representados en este espacio global.

Tenemos una orientación espacial gracias a la vista, podemos ubicar los objetos en reposo en un espacio nos adaptamos a un contexto espacial trascendente. Ésta situación que creamos constantemente de modo inconsciente la podemos ubicar como

una "situación de orientación espacial" 12. Partiendo de aquí se puede entender el espacio de la percepción como un sistema de referencia, es decir, como un marco amplio en que la sección de contempla en cada caso debe su univocidad y determinación. Por eso podemos esperar resultados positivos de la comprensión esencial del espacio de la percepción.

Como forma de reafirmar la presencia de la geometría como un lugar seguro donde habitar (en éste caso habitar cotidianeidades), y ya como forma de representarlas, se proyectan en los planos de los espacios donde se generan dichas actividades cotidianas.

El espacio vital de las personas se convierte en una necesidad que se llena encontrando un refugio y la casa tiende a ser la generalidad de éste por supuesto que debemos tomar en cuenta que cohabitamos de dos formas, en el espacio vital personal y en el espacio vital colectivo los dos forman parte de nuestro espacio personal, pero, lo compartimos de maneras distintas por que intervienen distintos factores como los espacios de los demás.

En la forma en que utilizamos los objetos cotidianos también funciona una psicología de la causalidad. Algo que ocurre inmediatamente después de un acto parece haber sido causado por ese acto .el diseño del objeto que ya trae consigo un antecedente de que "así funciona".

"El alma se siente empavorecida y tiembla a la vista de lo bello, porque siente que evoca en sí misma algo que no ha adquirido a través de los sentidos sino que siempre había estado depositado allí dentro en una región profundamente inconsciente".

Platón 13

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> ESCULTURA EN EL SIGLO XX, Hans Joachim Albrecht. Ed. BLUME 1981.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Carmen Bonell. La Divina Proporción, Las Formas Geométricas. Ediciones UPC, 1999.

#### Objetos, espacios y rutina

"Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua (hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales), guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia"

Casa Tomada
Julio Cortázar

La casa tomada de Cortázar platica la experiencia de como dos hermanos son interrumpidos en su rutina heredada, por la supuesta irrupción de parte de la casa, y platica como fueron cambiando sus rutinas por haber seccionado el espacio. Nos hace sentir como parte de sus propias rutinas y de sus vidas en un pequeño cuento, sin ahondar mucho en la psicología de los personajes, podemos crearnos imágenes de como luciría este espacio viejo, silencioso.

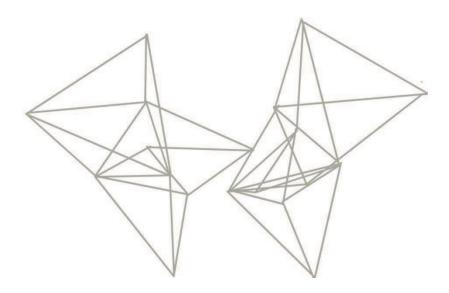
Con este cuento puedo acercarme a la conclusión de que una narrativa escrita permite adentrarnos en las vidas de los personajes, así mismo como una narrativa visual.

Existen escenarios recurrentes, unas acciones, unos objetos espacios "habitados" desde la rutina. Somos animales de costumbres, cada uno con su propio "Catálogo de rutinas", que predeterminan el carácter y ordenación de estos espacios, y por consiguiente la forma de habitarlos, la funcionalidad en los apartamentos de ahora opera según procedimientos precisos, y secuenciales en; las actividades cotidianas corresponden a fases horarias y a cada fase horaria le corresponde una de las habitaciones de la casa. Al prescindir de los distintos espacios cambia también las posibilidades de observar el transcurso del día. Lo cotidiano es cambiante y efímero y la rutina lo hace mecánico sin sentido.

Cada persona suele darle un carácter al espacio en el que vive; todo lo que se encuentre allí dentro, hablará de él o el grupo con el que convive. La forma en que acondicione y viva su entorno actuará como la muestra de sí mismo. No es raro imaginar que un artista plástico al igual que un escritor adorne, decore, describa su entorno a su propia visión.

Además jerarquizamos el espacio con la importancia que le damos a lo más cotidiano, le damos importancia a lo más necesario y forman parte de un todo que gira entorno a la actividad diaria.

Los espacios los hacemos más transitables, les otorgamos accesibilidad les creamos rutas de acceso y deformamos otras, en el proyecto se trata de hacer del espacio transitable un segundo lugar dentro de otro ya establecido, un sub espacio, por decirlo así.



#### **CAPÍTULO 2**

### PARA DECIR ALGO SIN PALABRAS La narrativa visual

A partir de la idea de contar de forma de narrativa la auto visión del quehacer diario en el espacio vital propio de la casa, lo cotidiano se convierte en un vasto campo de imágenes y convenciones preformadas, claras siendo totalmente descriptivas por si solas, permitiendo su transformación a partir de acciones diversas por medio de imágenes y objetos, generando una nueva reinterpretación del propio espacio.

"..."leer en una casa" "leer una habitación " tiene sentido, puesto que la habitación y casa son diagramas de psicología que guían a los escritores y poetas en el análisis de la intimidad." 14

Así como el juego de palabras es parte del proceso que encuentra la narración como escape de ideas en un texto, así mismo se genera una situación de continuidad de nuestros sentidos formando una especie de narración visual un objeto "x" en un espacio "x"; así como es el papel del narrador que engancha al espectador haciéndolo participe de su juego; así es el papel del artista visual produciendo conexiones mentales, compartiendo su cosmovisión con el espectador de la misma forma que el narrador lo hace con sus lectores. Creando interactuación de lo visual hacia los objetos cotidianos esta es la similitud de la narrativa, que juega con la información visual que existe en su contexto personal.

Un ejemplo tenemos una artista reciente Jennifer Pastor que proyecta en sus dibujos la animación de una acción, como en story board se ocupa el dibujo para la sucesión de imágenes para una acción, Jennifer proyecta esta secuencia de imágenes y permite que éstas hablen de un vaquero montando un toro, Ella lo presenta como animación pero también incluye los 30 dibujos cada uno por su cuenta una pequeña historia.

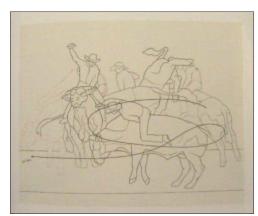
<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> LA POETICA DE LOS ESPACIOS. Bachelard Gastón. Editorial Fondo de Cultura Económica. México 1957

Flow chart for the "perfect Ride"

Animación 1999-2000

Grafito sobre papel 15

3-9 Jennifer Pastor



Es una forma de contar una acción, como montar un toro, las posiciones, los movimientos y las decisiones que toma para sostenerse de la montura.

La narrativa visual ha tenido a lo largo de la historia cambios en los medios en los que se apoya para transmitir información al espectador, ejemplo en el cine y la televisión, el audio logra capturar con mayor intensidad el mensaje que presenta al observador, al recurrir a más de un sentido sensorial, se crean conexiones semióticas para sobrellevar el cambio a lo no cotidiano, esta acción genera pues una nueva reacción consciente del cambio, representando así a un nuevo con posibilidades de adaptarse al cotidiano.

Para poder comprender a una imagen como parte de un lenguaje tenemos que recurrir a la semiótica, entendiendo por semiótica como la forma de concebir el funcionamiento del pensamiento que explica como el ser humano interpreta el entorno crea conocimiento y cómo lo comparte, como medio para entrelazar el significado, con el discurso y el lenguaje da uso de los signos, en signos podemos entender como las cosas perceptibles por los sentidos, principalmente por la vista y el oído, que se emplea para representar algo por medio de signos. 16

Para ello es necesario definir el signo icónico como un tipo de representación que nos permite reconocer algunos objetos en el mundo que tienen un significado común.

<sup>16</sup>Disponible en línea en <u>http://es.thefreedictionary.com/signo</u>

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Disponible en línea en <a href="http://www.regenprojects.com/artists/jennifer-pastor/#9">http://www.regenprojects.com/artists/jennifer-pastor/#9</a>

Por otro lado el signo plástico es justamente lo que nos permite complementar al icónico es decir todos aquellos elementos que le dan mayor intensidad al mensaje por medio de color, composición, forma, textura etc.

Dentro de los signos plásticos están:

Específicos del mensaje: serían aquellos como el encuadre, la pose o el marco que enfatizan las características pero no determinan su significado.

No específicos del mensaje: el color, la iluminación, la textura, estas si determinan la intención específica de la imagen, la enfatizan y la afectan directamente.

#### El Dibujo

Por principio, se deberá explicar las herramientas de trabajo para lograr un entendimiento mayor del proyecto "Sin cuento Proyecto personal", se definirá el dibujo como parte sensible de la expresión. ¿Por qué el dibujo y no otro medio gráfico?, quizás porque el dibujo un recurso gráfico útil como medio al alcance de todos por su accesibilidad, es una actividad que a todos concierne desde la escuela cuando hay que ilustrar un texto o una idea, también cuando se convierte en un sistema de comunicación visual, ya que el dibujo se ha considerado una forma de "reordenar el mundo", como forma mística de la visión creativa del artista. Es el espacio dónde se consuman las ideas primarias, ya sea como boceto o como fin, "se le puede considerar poesía, segunda naturaleza, libro viviente de todo lo que pasó".

"Se considera poesía porque a través de engaños, de rostros enmascarados, representa al espectador la verdad de las cosas presentes y pasadas y por medio de gratas semejanzas nos hace de alguna manera creer que vemos lo que en realidad no vemos. Se le puede considerar libro viviente de cosas presentes y pasadas por que trae al recuerdo del que cree en él, cosas acaecidas mucho tiempo ha, de suerte que a primera vista, o el más pequeño aspecto de cualquier historia digna de alabanza ( a nuestra mente o nuestro entendimiento) recibimos un provechoso ejercicio, una hermosa invitación a imitar sus actos loables y un placer en la contemplación , y más aún nos trae al recuerdo los hechos de gentes y naciones hace tiempo y las facciones y apariencia de nuestros padres abuelos y bisabuelos representaban." 17

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> EL DIBUJO TÉCNICA Y UTILIDAD. Una introducción a la percepción del dibujo, Lambert. Susan. Madrid: H. Blume, 1985. introducción

A veces la acción sin una intención de representación lleva a la mano a un dibujo automático, así sin mayor planeación, sin embargo no es considerado dibujo como tal a la sola interpretación gráfica de imágenes, tiene que tener una intención para ser considerado dibujo. El dibujo automático deja libre a la mando para tratar de poner una imagen a lo que viene al pensamiento, pero para el campo del dibujo académico éste no tiene las bases suficientes para ser comunicativo.

Las reglas de dibujo en la academia considera la línea como la primer intención del dibujo, que no es lo mismo que hacer rayas sobre una superficie, pues la línea sigue una intención de dirección y de valores formales propios y por otro lado, la raya es una respuesta automática a un estímulo. Los humanos hacemos dibujos desde pequeños al momento de tratar de expresar lo que encontramos en nuestro entorno, nuestra casa, padres hermanos, mascotas son los primeros objetos, en la escuela es un recurso para reafirmar los conocimientos vistos. Sin duda este recurso visual gráfico no solo nos permite expresarnos si no que forma parte de nuestra capacidad cognoscitiva.

El papel se convierte en la superficie más común para el dibujo, pero no es el único también lo hacemos en el aire o en la ventanas cuando se empañan, a veces lo hacemos en las paredes cuando somos pequeños, claro que desde la prehistoria, hasta el Street Art en la actualidad, podría considerarse como la continuación de esta necesidad primaria de expresarnos para que los demás lo vean. Aunque la necesidad de representación del entorno nos lleva a representar las figuras que vemos, hay una diferencia entre como realmente se ve y la interferencia que hace la memoria visual de las figuras, es decir, al representar un cuerpo sabemos que cuenta con cabeza, torso, extremidades, dedos, nariz, ojos y boca, a lo que nuestra representación probablemente contará con éstos elementos, sin embargo, la representación real de lo que vemos, también lleva la espacialidad dentro del cuerpo mismo, el espacio vacío, la actitud, y la posibilidad de representar estos elementos es lo que se puede considerar como un dibujo con elementos académicos y no solo la representación del cuerpo humano.

Es la intención lo que hace la diferencia de ser solo una interpretación figurativa y una representación figurativa del entorno. El dibujo más allá de su concepción como medio para concepción de la imagen bocetos, es más como el constructor de la estructura de la imagen como medio especifico.

Es éste dibujo que contiene un sentido y una expresión de cotidianeidad resaltando la espontaneidad de la primera intención de lo habitual, de cualquier rutina, el que hace convergencia con la experiencia de lo cotidiano, se conjuntan formando parte de la intención comunicativa, de lo inmediato, de lo próximo, de la cotidianeidad para resaltar lo efímero y a su vez constante de los espacios cotidianos y sus acciones para general una aproximación para un medio de narración visual.

El dibujo en el arte contemporáneo se ha transformado en instrumento de exploración, como mecanismo documental, pero ante todo, para los artistas como Sol Lewitt es un fin en sí mismo, con plena identidad artística. Y si el dibujo es otro tipo de lenguaje, en el que primera instancia está la idea, se antepone en el proceso creativo. La obra sobre papel y más concretamente el dibujo, es el medio más elocuente para adentrar en el proceso, para expresar y sintetizar la complejidad de conceptos de una manera más directa. La obra sobre papel también se piensa como territorio donde se nos revelan sensibilidades compartidas, interconexiones visuales y conceptuales y muestran también divergencias estéticas que circulan por la diversidad de lenguajes con que se expresa el arte de nuestro tiempo.

Sol Lewitt Ileva al dibujo como forma de manifestar las "decisiones" o encontrar respuestas desde el I-ching (Libro de método adivinatorio chino) a dibujos que para Sol son los temas que él debe dibujar, como si éste medio de adivinación guiara lo que en contenido el dibujo debe tener, deja al I-ching la decisión de hacer un dibujo casi como una máquina guiada por su deber no cuestiona lo que hay que hacer, dejando en segundo plano la parte emocional que es la mano del artista que imprime su voluntad, también Picasso decía que al contrario, dibujaba las cosas como él las pensaba y no como las veía. 18

"El dibujo es un lenguaje que se produce de manera manual y simple, que es realizado con diferentes herramientas, y técnicas. Tiene como finalidad comunicar lo estético, lo gráfico y lo creativo. El dibujo a su vez es un fenómeno sociocultural, que está sujeto a tres procesos básicos: producción, distribución y consumo. El dibujo se vuelve arte mientras sus productos son portadores de lo específicamente dibujístico que es lo gráfico, los trazos lineales" 19. Juan Acha.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> EN AUSENCIA DEL DIBUJO: El dibujo y su enseñanza tras la crisis de la academia. Gentz Del Valle de Lersundi, .Ed. Universidad del país Vasco/Euskal Heriko Unibertsitatea 2001. Bilbao.

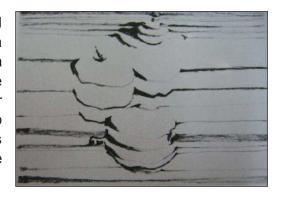
<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ACHA, Juan. Teoría del Dibujo (su sociología y estética) México ediciones Coyoacán S.A. de C.V., 1999

El dibujo se muestra de forma sensible, se educa para ser percibido como medio de recepción de sentimientos del artista. La sensibilidad también es parte no solo de lo que debemos sentir si no como experiencias personales que hace que cada individuo reaccione de acuerdo con su experiencia y personalidad. De acuerdo con esto la experiencia elabora distintas ideas las cuales son llevadas por la mano del artista al dibujo entre otros medios utilizando distintos materiales como papel, lápiz crayones, tinta, colores etc. como medios que conllevan a ciertas técnicas específicas de acuerdo con su naturaleza. Además de permitir ciertos procesos o "trazos" como puntos, líneas, planos con el fin de obtener formas gestos y figuras. Éstas formas y figuras se organizan y permiten según sus principios de organización o composición ritmos simetrías, proporciones, direcciones que le dan sentido al dibujo y nos permiten como espectadores una "sensación" con respecto a la imagen al comunicarse por medio de su representación de lo visible o tangible del entorno.

Con estas representaciones producimos ritmos, simetrías o asimetrías, nos dan una dirección de lectura, que enfoca el aspecto específico que el autor imprime y termina por evocarnos al concepto propio de su visión.

La manera en que la línea fusiona la idea con la posibilidad de expresarla es con las formas; es por la intención, la intensidad, ritmo, secuencia; es con estas posibilidades infinitas en un dibujo que podemos interpretar una distancia o un ambiente o simplemente una forma, al igual funciona la narración literaria, es la forma de comunicarnos de experiencias de una persona a otra.

También contamos con el constructivismo que apoya esta idea de forma psicológica, ya que aparece como el conocimiento a partir de la interacción de un sujeto con su entorno y de cómo las circunstancias iniciales entre sujeto y objeto<sup>20</sup>.



<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Hablando que en la psicología, el constructivismo de donde proviene la materialidad dentro del arte, y la importancia que se le da a ésta tendencia, está basado en los postulados de **Jean Piaget**. Este psicólogo señaló que el desarrollo de la inteligencia es construido por el propio individuo a través de la interacción con el medio; para Piaget, un objeto no puede ser jamás percibido ni intervienen y son constantes en el proceso de desarrollo cognitivo, ambos son elementos indisociables aprendido en sí mismo sino a través de las organizaciones de las acciones del sujeto en cuestión). También considera que la función de adaptación le permite al sujeto aproximarse y lograr un ajuste dinámico con el medio. La

La materialidad en el arte puede justificar la utilización de estos objetos plásticos, que provienen de producciones industriales en sus materias primas, desde la misma estructura del inmueble hasta los muebles que son de uso continuo y por lo tanto están hechos para una durabilidad de más de unos cuantos días, entonces esta corriente justifica su prueba visual de como usamos la lógica de los materiales, éstos están predispuestos a su utilidad de cierta forma y al colocarlos en espacios o circunstancias no usuales, hacen que también cambie nuestra forma de percibir el objeto como algo no cotidiano.

Por ejemplo el papel se usa ejemplo en papalotes o en este caso como soporte que sustenta este proyecto, no está hecho para ser puesto en un lugar de tránsito pesado, o a la mano de un espacio de uso continuo, por sus características de fabricación, sin embargo y no por desacreditar, los papalotes de papel son los más tradicionales y de mayor fabricación aunque sean los menos duraderos.

El uso de las imágenes y delos objetos se descomponen del contexto el hecho de que un objeto no esté en su espacio, y desgasta física y funcional se pierde.

En esta acción de sacar la imagen extraerla y jugar con ella se vuelve a repetir constantemente hasta que comienza a formar parte de lo cotidiano sin darnos por enterado.

#### **CAPÍTULO 3**

#### SIN CUENTO PROYECTO PERSONAL / ANTECEDENTES

El papalote principios geométricos

El principio del proceso de experimentación visual del que partió este proyecto, es el de figuras geométricas derivadas de la idea primaria de un papalote. Así como el papalote alza el vuelo despegando de su estado estático a un cambio a movimiento dirigido, así como es aquel que realiza la acción de volarlo el que tiene la dirección o mando sobre la acción del papalote, así es el artista el que tiene la posibilidad de dirigir cual será la dirección de una obra, y si comparamos a éste papalote como portador de una imagen, la haría volar hasta una nueva posición donde permita un nuevo punto de visión para el espectador y para el mismo que lo hace volar, es así como el artista toma la determinación sobre las imágenes que necesita usar para lo que quiere expresar.

Así pues continuando con la reinterpretación de este nuevo objeto (papalote) se les otorgaron las siguientes propiedades: narrativa grafica en vez de una "narrativa de vuelo",(haciendo la analogía poética del proceso de volar como pequeña acción de cambiar de posición a un objeto con una imagen sobre un soporte geométrico) para generar un tipo de "eje narrativo" (como similar del eje narrativo el cual se compone de una secuencia ordenada de sucesos; circula por la cultura como válida y la cultura facilita su validación, y permite interpretar, estructurar y organizar la vida cotidiana.) La geometría básica del papalote, geometría que le permite tener las propiedades para tener un eje como soporte bidimensional pero con una visión tridimensional.

Entonces el papalote como soporte, re-significa a las imágenes, les imprime una analogía como de una acción dirigida por alguien ajeno a éste objeto, estableciendo una relación intermedia entre el objeto (papalote como obra) y la realidad del cotidiano como contexto, apoderándose de la realidad (cotidiano) provocando una idea distinta a la convencional.

En la exposición "RAÍCES Paráfrasis Contemporánea", en la que participé por primera vez, se llevaron a cabo por parte de los expositores, reinterpretaciones de figurillas de la época prehispánica, dándole un nuevo significado ocupando iconografía moderna. Aquí experimenté con la figura tridimensional de un papalote tetraedro el cual permitía jugar con los lados de sus caras imprimiendo la imagen del colibrí justo a la mitad para que al verlo desde arriba tuviera sensación cierta de movilidad.





El colibrí es un ave que es capaz de elevar el vuelo ágilmente, y como dato curioso, es la única ave que puede volar de cabeza. Como la figurilla original. (En referencia a la armonización de la figurilla, de sus formas y del espacio). La sensación de libertad que proporciona el viento hace que nuestra terrenalidad sea intercambiada por la libertad del viento sin perder nuestro centro con un hilo "cordón dorado" que nos une con

nuestras vidas, estas vidas que nos forman y nos dan seguridad de seguir adelante.

Conformada con cuatro bloques de cuatro pirámides cada uno, los colores eran: negro para conservar la generalidad de la xilografía

tradicional de alto contraste, el verde jade como la figurilla original, y multicolor como el colibrí. Esta exposición fue el parte aguas de una serie que culmina en los últimos proyectos. Esta exposición fue itinerante así que cuando fue la clausura de la exposición ya estaba bastante deteriorado y tuvo que ser intervenido a media gira, ahí me di



cuenta que el material es parte del planteamiento que la obra debe tener ya sea para su duración o como parte de las intenciones de lo que la obra quiere comunicar. En el proyecto de 82.2km de distancia, con el "colectivo a distancia" en la ciudad de Toluca, se reinterpretó el espacio en una colonia específica, en esa ocasión lleve a cabo una recolección de elementos visuales que al ser composiciones cotidianas, elementos como



fachadas, portones, numeración es, u objetos que parecieran estar ahí con un propósito decorativo, y que sin embargo solo llegaron ahí de manera aleatoria.



A partir de estas imágenes se volaron y colocaron 10 papalotes enfatizando la naturaleza del espacio, ubicando en un mapa del lugar cada uno de los puntos donde se colocaron y si el espectador se integraba un poco más con la pieza al notar su presencia, podía formar parte de la acción

llevándose el papalote, o simplemente algunos de estos fueron regalados en el momento, haciendo partícipes en el registro a los mismos habitantes.

Lo que se trataba de enfatizar era la participación de la colonia como entorno del espacio del Colectivo Bizonte, para hacer partícipes al proyecto e integrar a la comunidad, en una propuesta de arte con la que se identificaran mejor.





La fórmula de cambiar del contexto original de manera lúdica, ha persistido en gran parte de mi obra, intentando lograr que estos objetos participen en su entorno de manera transitoria a la vez que el objeto también queda expuesto a ser intervenido por alguien más.

Ocasiones anteriores he experimentado la producción de objetos que refieran cotidianeidad del espacio y que enfaticen su funcionalidad o sus características

visuales en forma de imágenes por otras diferentes o similares que sustituyan varíen o intensifiquen sus opciones visuales. En los anteriores proyectos el papalote, como significado, y como soporte de las imágenes dibujadas.

Como ejemplo está la serie "recorrido en un viaje", que muestra la obviedad de la iconografía de una flecha direccional sobre los recorridos del metro, (recordando que la flecha en si indica una dirección). Si sobre el espacio que esta designado para una indicación de



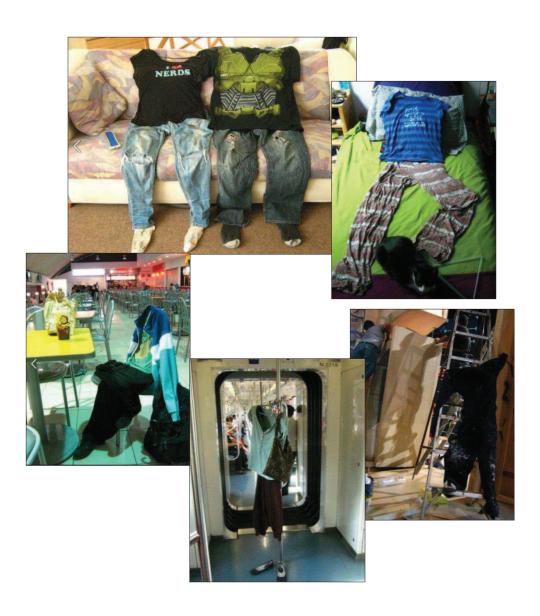
dirección por medio de una sola flecha (iconografía) se colocan más flechas en distintas direcciones, es posible lograr por un momento llamar nuestra atención y hacernos pensar si realmente sabemos para donde nos dirigimos, claro que siendo usuarios recurrentes del



metro, ya tenemos bastante claro para donde hay que salir o entrar, en caso de no ser usuarios, pues tal vez tengamos una indicación más clara de lo que quieren decir los signos donde se encuentran colocados los objetos extraños. Pero no está de más cuestionar de vez en cuando esas direcciones y si en realidad las seguimos por que alguna vez se nos dijo que función tenía y solo dejamos de percibirlas, o en verdad cumplen su función en cada ocasión.

Yo frente al espacio

Esta serie de fotografías representan la visión de mi propia imagen en mi entorno visto desde un punto externo, como lo ven los demás sin más juicios de personalidad que es cómo a primera vista conocemos a las personas. Con esto hago constante que ocupo un lugar en el espacio, que no solo "soy" desde dentro de mí, sino que formo parte de un entorno con el que comparto más espacios públicos. Que afecto con mi presencia, que colaboro y que los demás interactúan de igual forma, es como diría Hans Joachim soy más allá de mi propio centro.



Serie de fotografías "yo frente mi espacio" 2011.

## SIN CUENTO. Experiencia hábitat personal / Narrativa

La casa de mi madre siempre fue el rinconcito protegido que puso orden y órdenes a mis acciones, cada día era una lucha de lo que según mi parecer era la manera ideal de ordenar o desordenar las cosas, sin embargo nunca dejó de ser la casa de mis padres con sus reglas, con sus gustos. Nunca me pareció necesario anteponer mis espacios por que se me fueron dispuestos sin poner peros, sin embargo, supongo, que lo hice sin pensarlo demasiado. Viví casi toda mi vida en una sola casa, así que casi no se hacían cambios radicales en los espacios, y por lo tanto el espacio se volvió bastante apacible.

A lo largo de las vivencias personales, he realizado una serie de actividades que me obligan a tener un cúmulo de objetos, residuos de material o material en potencia, a los que se les encontró un espacio específico para ordenarlo, a veces se guardan y tal vez queden sin utilizarse después de todo, pero esta acción es casi como guardar recuerdos de los objetos a los que a pesar de esta dentro del archivero de cosas, existe la posibilidad de recurrir a ellos solo como recordatorios de experiencias pasadas.

Cuando ese futuro aparece de forma espontánea, no existe tiempo para pensar o planear el espacio ideal, hay que adaptarse de nuevo a alguien más, es tiempo de pensar en que espacios existen como quiero que funcionen para mí y que posibles experiencias traigan consigo en un nuevo futuro. Este cambio de espacio "casa", "hogar", "taller, generó este nuevo recuento de espacios casi como contar una historia que sea capaz de transportar al que lo lea con la vista, pero lo principal es que lo leo así:



De entre los aproximadamente 74 edificios y sus 3108 Departamentos todos igualitos, solo me es interesante uno, el 701 del edificio Pekín. Subiendo ya los 7 pisos está la entrada al departamento.

En la entrada, la puerta colinda con una ventana de la vecina, su puerta colinda con la ventana de otra vecina, la ventana que está en el comedor ve de frente la ventana de una tercera vecina, y así

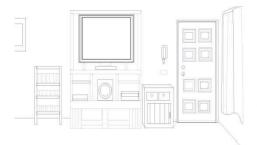
todos intercomunicados con un espacio propio, pero con poco espacio personal.

Los dos gatos que tengo no pueden huir por que la entrada es estrecha y queda poco espacio para que huyan a menos que nos tomen desprevenidos, en realidad no importa si se salen, es muy alto como para que huyan lejos.



El respiradero que se encuentra en el centro del edificio intercomunica las puertas entre departamentos, es un prisma al que se le podrían poner esas telarañas de liga como los que hay en los juegos para niños, asomarse por ahí desde el séptimo piso, que es desde donde yo me encuentro causa vértigo así que no creo que si sea tan divertido como lo imagino.

Ya entrando al departamento lo primero que ves es la ventana pequeña que da hacia la ciudad y desde ahí puedes ver los edificios más altos de Polanco, es ahí donde los gatos se divierten con las palomas arribistas, en ese pequeño rincón esta mi área de trabajo, este espacio es mi pequeño rincón de acumulación de material y experiencias muevas.



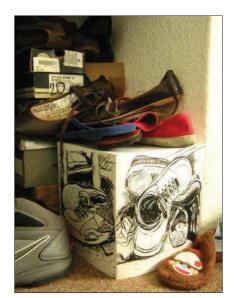
sala el comedor У son perfectamente distribuidos en espacio formando un rectángulo accesible, cómodo para ver TV, si sigues el camino hacia el interior del departamento podrán ver la cocina pequeña pero suficiente para dos. Además de ser el espacio común

para compartir y donde todo el espacio es de todos.

Para una mejor convivencia es mejor determinar cuáles son los espacios comunes y los individuales, con el único fin de la convivencia. El baño, la cocina, la sala-comedor, y la habitación de dormir se comparten, no así el triángulo de la pequeña ventana, y el

cuarto de computadoras, esas es el espacio individual y no puede ser perpetrado por el respeto a la individualidad del otro habitante. Las recámaras son polos opuestos por un lado esta tecnología absoluta y del cuarto de dormir, no había ni un celular enchufado, totalmente austero, ahí es buen lugar para guardar el sueño, para compartir un descanso. Sin embargo aquí se mezclan por completo la vida del otro, los zapatos ya tienen que compartir con otros pares, ahora hay que buscarles un lugar, una pareja, y justo eso es este cuarto, es donde se encuentran las parejas; el otro cuarto aun es un misterio para mí porque no lo siento como mío.

Considerando que éste cuarto es más bien simple solo había que dejar que las cosas siguieran su curso habitual y ver qué pasaba con los objetos colocados, en este caso la zapatera se convirtió en una más de las estanterías para poner zapatos no estorbo ni produjo cambios importantes en nuestros hábitos, en diferencia, el cubo fue el que sufrió más daños y cambio su forma gracias a nuestras acciones, con esto corroboro que siempre hay un cambio al ejercer sobre otras personas, espacios, u objetos al igual que la casa se redibuja, parecería que los espacios terminan generando cambios en las acciones de lo que puedan tocar o mover al interactuar con ellos.



Día 1

"Es en el espacio donde encontramos esos bellos fósiles de duración, concretados por largas estancias."



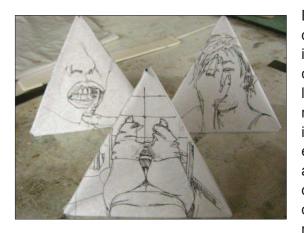
Día30.

Cuando llegué el baño tenía un aspecto serio en colores azul y crema con flores y toallas muy pálidas tenía la sensación de que, necesitaba más color, más vida, puesto que aquí uno se reanima, se hace el ritual de inicio del día aquí comienzan nuestras rutinas, si son pálidas o la sentimos un tanto insípida, podemos sentirnos así por el resto del día. Los colores nos renuevan, nos proporcionan sensaciones de vitalidad, en parte



el color en el dibujo resalta, además de ponerle intención a las imágenes.

¿Dónde comienza esta rutina o qué lo hace rutina? ¿Sería la repetición de la acción lo que sostiene a un espacio o el espacio sostiene a la rutina?



El baño fue el primero de los espacios que intervine, cambié las cortinas por unas lindas rayas de colores rojos, puse un tapete, igual que la cortina entre otros detalles. De aquí salió un proyecto del cotidiano, había que realizar un momento del día, un

momento cotidiano, y que además transmitiera esa misma sensación, la rutina, aquello que se repite una y otra vez, de la misma forma que las rayas de la cortina, nosotros realizamos la rutina del aseo matutino, una y otra vez de manera automática, sin preguntarnos mucho en como lo hacemos, así pues en esta pieza que se repite una y otra vez las imágenes de hacer del baño, lavarse los dientes y lavarse la cara, nos permiten preguntarnos de donde vienen nuestras formas, nuestras maneras, que las sostienen y por qué no cambian, se integran a nosotros al igual que estas pirámides se van integrando a los espacios que la rodean.

Una vez que empecé a notar que la geometría podía formar parte fundamental de la intervención, advertí que me estaba metiendo con objetos tridimensionales son ser precisamente escultóricos igual que el mismo espacio de la casa, como tales generan la sensación de poder vivirlos de otra forma, con más sentidos que solo el visual, sin embargo siempre los he pensado como parte de la acción de observar, de poner atención en los espacios llenos y los vacíos y como tal en el dibujo parte de su estrategia de simulación de cómo uno ve.

Sin embargo la parte tridimensional geométrica aquí solo es el soporte que integra el dibujo con el espacio, como la casa sostiene las vivencias, es la narración de la casa en una objeto igual pero de menor dimensión que narra un aspecto en específico de la misma casa, la cocina creo, es la parte más inestable en cuanto a rutinas a pesar de ser la más transitada a diario, es en la que puedo pasar más tiempo, proporcionando una manera diferente de generar cotidianos no constantes. Lo que persiste en este espacio son las gavetas, mesa, alacenas que en su mayoría son cubos, cajas de madera, metal, rectángulos donde guardo utensilios, herramientas de otra parte creativa que alimenta (de manera literal).

Así la cocina también me llevó a generar estas preguntas, ¿cómo se interviene un espacio?, ¿es necesario que se formulen los objetos

con el espacio?, ¿cómo es que esto afectaría a una rutina?

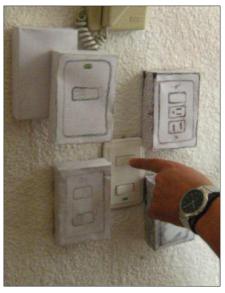
poner estos Claro que el soportes sobre la cocina, no me permitirían hacer lo que en la cocina se debe, preparar alimentos, sería muy incómodo, probablemente terminaría quitándolos o haciéndoles algún daño. Esta conclusión (obvia) me llevo al siguiente paso, experimentar en otros espacios, sin pensarlo mucho el mismo espacio me fue llevando encontrarle nuevas discusiones mentales.



En realidad el espacio cocina, fue un experimento de la intervención de lo cotidiano para un taller de gráfica cotidiana, y las figuras no precisamente contenían una representación gráfica de éste espacio

o de su rutina, sin embargo la composición de la ubicación de dichos objetos al momento de tomar el registro fotográfico, también generó

la necesidad de encontrar una herramienta más para la intervención de espacio.



El apagador es un dispositivo que interrumpe o desvía el flujo de corriente eléctrica, así mismo lo ubico como objeto simbólico de la interrupción de un fluio acciones continuas Al colocar una serie de objetos de papel en el apagador que se localiza en la entrada del departamento,(este apagador ilumina la estancia que espacio de común convivencia, y el comedor dónde día a día se alimenta el cuerpo y la comunicación), se pretende simbolizar esta acción constante,

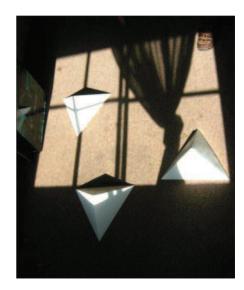
de encendido y apagado, la cual siempre es la misma acción pero que sucede a distintas formas cada vez, son momentos en sí, Son pedazos de tiempo en el cotidiano y no siempre tienen las mismas características de situación.

Con la repetición de cubos de papel que tienen una imagen del "interruptor" con distintos modos de línea del dibujo, estov proponiendo el cambio elección de qué forma accionar con el interruptor, así como siempre elegimos realizar la misma acción pero de diversas maneras según quien lo accione, es la función de los imaginantes de la casa el accionar la luz de los momentos de convivencia, el continuo encendido - apagado del interruptor, es una forma de



actuar sin más pretensión entonces es casi un acto de fe el querer cambiar lo más simple complicarlo, y volverlo a adaptar en algo simple.

Quería que no supieran que hacer, que dudaran de si lo que hacen a diario lo supieran, lo pensaran, que al decidir apagar la luz pensaran en lo que pasa cuando lo hacen, tal vez fue una expectativa de algo muy sencillo, sin embargo si implicó pensar un poco más la acción a tomar. En este caso el dibujo sobre papel era el intérprete de la efímera luz.



"veremos a la imaginación construir "muros" con sombras impalpables, confortarse con ilusiones de protección o, a la inversa, temblar tras unos muros gruesos y dudar delas más sólidas atalayas."<sup>21</sup>.

Con esta analogía de la imaginación en acción, Gastón Bachelard sensibiliza el espacio haciéndolo cambiante no en una forma física pero si en las sensaciones perceptibles de los habitantes. El problema de la luz introduce aspectos decisivos en el estudio de la forma, que han de servir anticipadamente para la fruición de la arquitectura".

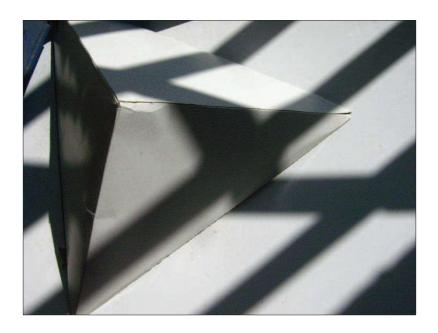
Esto surgió la idea de la imagen de la ventana, y las pirámides a la luz de las 10 de la mañana y de cómo va cambiando conforme pasa el día, las pirámides recuerdan a los rituales de solsticio donde la gente espera encontrar formas a lo largo de la trayectoria del sol, yo también encontré formas, las cotidianas lo recto de la ventana se vuelve tangente se convierte en semicurvas y deja de ser solo la ventana, se genera una extensión de la casa es un espacio más donde puedes confirmar, su estado cotidiano de rectangularidad, la



casa se encarga de dibujarse por sí sola, solo hace falta vivir ese espacio.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> LA POETICA DE LOS ESPACIOS. Bachelard Gastón. Editorial Fondo de Cultura Económica. México 1957 PP. 28. (Atalaya- Sinónimo. Torre)

Habría que pensar de qué forma estos elementos podrían funcionar fuera del espacio, para saber si es realmente efectiva la propuesta, pero el concepto en si es solo intervenir el espacio personal, puesto que ya he intervenido espacios públicos y quería interiorizar en las propias casillas de mi cotidiano.



## Conclusiones

La propuesta que se presentó en ésta tesina es una exploración de mi propia cosmovisión del entorno en el que me desarrollo, lo más importante es que encontré una relación de todos mis proyectos, encontré la posibilidad de enlazar las herramientas de trabajo en las que soluciono problemas de comunicación entre mi cotidiano y el arte.

La investigación comenzó de una forma imprecisa y sin más fundamentos que el empirismo del trabajo dentro dela formación escolar, pero ésta investigación logró encontrar las visiones de otros artistas que tenían el mismo interés que el que ya me había planteado.

La invitación a la exposición de Raíces, paráfrasis contemporánea sirvió de parte aguas en el trabajo con la idea de papalotes, y de ahí sus posibilidades de soporte y en su caso específico con los materiales y las formas tridimensionales y geométricas, el encontrar la relación de la geometría con lo cotidiano a lo que le encontraba mucho sentido pero no sabía por qué.

Encontré que si existe una relación directa entre la geometría y lo cotidiano al relacionar la casa como un espacio geométrico habitable que genera la sensación de seguridad, también que se puede afectar tanto el concepto como el espacio, y que éstas intervenciones, generan reacciones no solo en mi visión de adaptación de ideas y métodos de trabajo, si no que ha sido contante en otro autores.

Se encontraron similitudes en varios artistas que coinciden que lo cotidiano combina mucho con el dibujo, porque si bien se enseña de forma específica, es la herramienta que más logra comunicar estados de ánimo e ideas y comunica lo que de verdad quiero decir.

Si bien entendí que el dibujo es la herramienta técnica que más ha provocado reacciones catárticas en mí, por lo que no podía prescindir de ellas para expresarme de forma inmediata. Se consolidaron los conceptos de casa, y espacio, de dibujo y comunicación por medio de la narración del propio espacio, se encontró la relación de la geometría en los objetos que soportan la idea, y la geometría de la casa como espacio de ideas cotidianas.

Creo que fue un buen proyecto tiene muchas posibilidades de ser explotado ya que de cotidianos propios y ajenos, en espacios privados y comunes, siempre habrá mucha tela de donde cortar, o en éste caso mucha tinta con que narrar.

## **BIBLIOGRAFIA**

LA POÉTICA DE LOS ESPACIOS, Bachellard, Gastón. Editorial Fondo de Cultura Económica. México 1957.

TEORÍA DEL DIBUJO, su sociología y estética, Acha, Juan. México ediciones Coyoacán S.A. de C.V., 1999.

EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA, Acha, Juan. Editorial Trillas, 2001.

LA INVENCIÓN DE LO COTIDIANO, Artes de hacer, DeCerteau, Michelle, 1ra reimpresión de la primera edición en español 2000, Universidad Iberoamericana México.

ENTENDER LA ARQUITECTURA, SUS ELEMENTOS HISTORIA Y SIGNIFICADO Roth, Leland M. Prólogo de Joseph María Montaner editorial Gustavo Gili SA 1993.

EL ARTE ÚLTIMO DEL SIGLO XX. Del postmodernismo a la multicultural, Guasch, Ana María. Alianza Editorial. Madrid 2002.

DEL ARTE A LA IDEA, Ensayos sobre el arte conceptual, C. Morgan, Robert, Akal Ediciones. 2003, Madrid España.

ESCULTURA EN EL CAMPO EXPANDIDO, Krauss Rosalind, 1979.

ESCULTURA EN EL SIGLO XX, Hans Joachim, Albrecht. Ed. BLUME 1981.

CARMEN BONELL. LA DIVINA PROPORCIÓN, Las Formas Geométricas. Ediciones UPC, 1999.

LA CIENCIA Y LO BELLO, W. Heisenberg en K. Wilber (ed.): Cuestiones Cuánticas, Barcelona, Kairós, 1991.

EL DIBUJO TÉCNICA Y UTILIDAD. Una introducción a la percepción del dibujo Lambert. Susan. Madrid, H. Blume, 1985.

EN AUSENCIA DEL DIBUJO: El dibujo y su enseñanza tras la crisis de la academia, Del Valle de Lersundi, Gentz .Ed. Universidad del país Vasco/Euskal Heriko, Unibertsitatea 2001. Bilbao.

PIAGET, VIGOTSKIY, MATURANA: constructivismo a tres voces, Rosas Díaz, Ricardo y B. Almaceda, Sebastián. 1 a ed. 2a reimpresión. Buenos Aires: Aique Grupo Editor. 2008.

CASA TOMADA Julio Cortázar.

GRÁFICA VIVA, Motivos y aplicaciones. Savoir, Lou Andrea. Barcelona 2007.

LA CASA FORMA Y DISEÑO. Moore, Charles Willard 1925. Barcelona Gustavo Gili 1977.

EL LIBRO DE LAS MARAVILLAS, Fontcuberta, Joan. Barcelona Ayuntamiento de Barcelona 2008.

Edward T Hall Referencia disponible en línea en línea en: http://bodylanguage.125mb.com/espacio.html

Texto de, Magriños de Morentin, Juan, disponible en línea en: <a href="http://www.archivo-semiotica.com.ar/vision.html">http://www.archivo-semiotica.com.ar/vision.html</a>

Definición en línea en:

http://es.wikibooks.org/wiki/Matem%C3%A1ticas/Geometr%C3%ADa/Introducci%C3%B3n

CLTRACLCTVA, Oliveira, David, Disponible en línea en: <a href="http://www.culturacolectiva.com/Laseculturas-flotantes-de-David-Oliveira">http://www.culturacolectiva.com/Laseculturas-flotantes-de-David-Oliveira</a>

Texto disponible en línea en <a href="http://www.regenprojects.com/artists/jennifer-pastor/#9">http://www.regenprojects.com/artists/jennifer-pastor/#9</a>

Texto disponible en línea en <a href="http://es.thefreedictionary.com/signo">http://es.thefreedictionary.com/signo</a>

Trabajo de Vallejo Lobete Esther, La geometría, soporte de la idea en el Proceso del diseño. disponible en <a href="http://www.degraf.ufpr.br/artigos">http://www.degraf.ufpr.br/artigos</a> graphica/LAGEOMETRIA.pdf

