

Universidad Nacional Autónoma de México

Escuela Nacional de Artes Plásticas

“Transcursos”

Tesina

Que para obtener el Título de Licenciada en Artes Visuales

Presenta: Tania Acevedo González

Director de Tesina: Mtro. Fernando Ramírez Espinosa

México, D.F., 2013

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.

AGRADECIMIENTOS

Primero que nada le agradezco a la vida por darme la oportunidad de estar aquí.

A mi familia, a mis padres y hermanos que siempre han estado pendiente de mis estudios, pero sobre todo que han estado ahí para darme la fuerza de crecer como persona.

A mi esposo que está junto a mí en cada paso que doy y a mi hija Kamila.

A mis maestros y amigos que siempre me han hecho dar más de mí y han apoyado mis proyectos.

ÍNDICE

Introducción 6

Capítulo I

Detrás de la imagen 7

- I.1 De lo social a lo individual 7
- I.2 El papel de la familia en el individuo 11
- I.3 El individuo en busca de una identidad 14

Capítulo II

La técnica de xerografía 18

II.1 La fotocopia 20

II.1.1 Manifestaciones artísticas a partir de la fotocopia 20

Copy art 20

La imagen directa 21

Copy motion 22

La sobreimpresión 23

Degeneración 23

Arte postal o Mail art 24

Capítulo III

Presentación de la pieza Transcursos 28

III.1 El Retrato 29

III.2 Identidades 30

Conclusión 42

Bibliografía 43

INTRODUCCIÓN

Este escrito habla del proceso de devenir en la creación de la serie de retratos llamada “Transcursos”, en la que el trabajo creativo fue estimulado por el devenir de cada transferencia. Los temas que se abordan para interpretar la pieza Transcursos son: la importancia de la familia en el individuo y la técnica de xerografía.

Lo que busca es mostrar al devenir como la idea principal al momento de crear la pieza y no solo como un proceso para llegar a algún fin determinado, manifestar la importancia de la familia dentro del crecimiento del individuo y presentar una serie de retratos con la técnica de Xerografía, donde se vislumbra el devenir a través del proceso de impresión; en el cual se modifica y enriquece la matriz al momento de la impresión, lo cual deja una huella del acontecer.

La forma en cómo llegamos a algún fin es siempre importante, ya que nos permite conocer la forma de alcanzar nuestros objetivos, de tal manera que la investigación realizada está concebida, para presentar de manera sencilla el devenir de la pieza, la cual gira en torno al influjo de la familia en el proceso de formación del individuo conjuntamente a la parte de la construcción compositiva de las imágenes de la pieza “Transcursos” por medio de la deconstrucción.

La creación de una serie de estampas de Xerografía, en las cuales quede la huella del devenir, originadas por la construcción / deconstrucción de las imágenes de retratos que trabajare al manipularlas para que cobren el sentido de registrar una huella del tiempo en el cual la imagen ha ido cambiando por medio del proceso de impresión. Donde se vea el declive de la imagen pero a la vez se cree una nueva composición de esta donde esté en juego el alto contraste o la pérdida de la imagen. De modo que habrá un registro de estas formas azarosas que nos da la xerografía, donde el tema de la serie será la familia y el individuo.

CAPÍTULO I

DETRÁS DE LA IMAGEN

El proyecto temáticamente se cimienta en cómo la sociedad toma un papel importante en el desarrollo del individuo. Principalmente la familia como primer núcleo social, ésta lo caracterizará y llenará de contenidos mientras crea una identidad en él. Esta se forma con base en las experiencias que el individuo obtenga a lo largo de su vida.

La familia deja huellas en nuestra vida, éstas harán que nosotros nos comportemos de ciertas maneras ante diversos sucesos de nuestras vidas; de este modo creamos una forma de enfrentarnos al mundo que nos rodea.

DE LO SOCIAL A LO INDIVIDUAL

Para llegar a obtener la calidad de individuo dentro de una sociedad, se tiene que pasar por diferentes procesos de crecimiento y adaptación. La sociedad describe a un cierto grupo de individuos marcados por una cultura en común, un cierto folclor y criterios compartidos que condicionan sus costumbres y estilos de vida, éstos se relacionan entre sí en el marco de una comunidad. Para estudiarla se utilizan diferentes áreas de conocimiento como son: la Psicología, el Derecho, la Comunicación, la Antropología y la Sociología.

Las sociedades hacen que todo fluya de una forma adecuada dentro de sí misma y para nosotros también. Funcionamos a favor de ella, esto quiere decir que somos un engrane dentro del entramado de la gran maquinaria social por lo que, todos juntos hacemos que funcione.

“Cierto como es que el hombre ha de vivir cumpliendo con las exigencias de la sociedad en la que vive, tan cierto es que también la sociedad debe estar formada y ordenada de manera que satisfaga las necesidades del hombre.”¹

Sobre las sociedades, Macario Schettino en su libro **Introducción a las Ciencias Sociales** nos dice que entran en juego varios papeles como son, los modos de producción, el rol y la estructura de la sociedad. A continuación explicaré éstos modos a grandes rasgos:

1 . FROMM, Eric, **Espíritu y Sociedad**. Paidós, España 2004, Pág. 8

Los modos de producción son la estructura económica que determina la súper estructura ideológica, que incluye el marco jurídico - político. Para hablar más claramente, es la forma de producir dentro de una sociedad, se forma por dos materias diferentes: la primera, los objetos sobre los que se trabaja y la segunda, los medios para llegar a ello.

La estructura es un concepto estático, se trata de redes estables de relaciones entre los agentes sociales, como son los individuos, grupos o sociedades completas. La función es un elemento dinámico, es el papel de cada individuo en lo que su actividad representa para la vida social como un todo, es la aportación que hace el individuo a la conservación de la continuidad estructural.

El rol es el papel que desempeñamos todos los individuos en la sociedad. Cada vez que nos enfrentamos a diferentes grupos sociales, como son la escuela, la familia, el trabajo, etc., tomamos un rol diferente para cada situación, por lo que éste se puede hacer dinámico en la forma que tenemos de relacionarnos con cada tipo de grupo.

“La sociedad no es otra cosa que los individuos vivientes y concretos, y el individuo únicamente puede vivir como individuo socializado.”²

El ser humano no puede estar fuera de la sociedad, necesita de ésta para desarrollarse, esto es recíproco. Lo que nos interesa es la interactividad que existe entre el individuo y los grupos. Estos grupos pueden ser primarios o secundarios.

José Ignacio Alonso cuando nos habla en su libro **Psicología** señala que los grupos primarios son aquellos que cuentan con pocos miembros, con relaciones muy frecuentes y cercanas entre ellos. En éstos el sentimiento de pertenencia es muy fuerte y genera al mismo tiempo una afición a considerar al resto de la humanidad como otros. Son como la familia y amigos.

Los grupos secundarios son colectividades más amplias y por ello se relacionan menos y por ende tienen un menor sentido de pertenencia. Estos pueden ser las asociaciones, que son acuerdos de individuos para un fin común; los grupos étnicos donde las tradiciones y costumbres es decir, la cultura en común, mantiene unido al grupo; y la clase social, en donde la clase social y política determina la asociación.

2 . Ibídem. Pág. 8

Según Freud los impulsos psíquicos y toda la estructura de carácter de un hombre están determinados por la experiencia individual, los rasgos comunes de una sociedad o de una clase. Su forma de vida está determinada por las experiencias comunes de un grupo, y en último término al sujeto le viene impuesta por una base decisiva: el modo de producción, con sus correspondientes fuerzas productivas y la conducta de estructura social. Por ello lo que nos interesa más son los rasgos de carácter que se forman dentro de la familia, puesto que son las personas con las que nos vinculamos desde el principio de nuestras vidas.

Imagen 1.

Símbolos con los cuales se identifica la sociedad mexicana.

EL PAPEL DE LA FAMILIA DENTRO DEL INDIVIDUO

Dentro de la psicología la familia es considerada como un grupo primario, por ello uno se siente más afín a ellos, puesto que son la base de todo y el comienzo de la cultura de cada individuo. Juega un papel importante en el desarrollo de la identidad.

La personalidad singular de cada uno está dada por medio de la genética, la sexualidad, el lenguaje y el tamaño de los grupos sociales en donde se está, pero otra parte la desarrollamos con la edad y la convivencia. En este proceso de socialización se presentan distintos estímulos externos que moldean lo que somos y seremos.

En el libro **Psicología** de José Ignacio Alonso se dice que hay dos formas socializadoras. Una es formal, es el proceso educativo insitucional, así como la educación dentro de la familia. La otra es informal, ésta es la recepción de estímulos que no están directamente orientados a educar, pero de cualquier manera lo hacen; algunos de estos estímulos son las relaciones familiares informales, los grupos sociales y los medios de comunicación.

El proceso que cabe destacar es la familia y cómo ésta empieza a formar al individuo cuando lo llena de contenidos sobre cómo se debe comportar ante determinadas situaciones, la religión, el lenguaje y como la sexualidad juega un papel en la convivencia dentro de ésta, todo aquello que no se cuestiona de entrada al ser educado sino que cuando se crece cada vez más se es consciente de ello, pero la base de nuestra educación es la que nos da la familia. Es la primera que puede enseñar en menor o mayor grado la cultura, que es el conjunto de modelos de comportamiento, implícitos y explícitos, adquiridos y transmitidos por medio de los símbolos, que constituyen el patrimonio de los grupos humanos, lo que incluye sus representaciones materiales y artísticas.

En el libro **Espíritu y Sociedad**, Eric Fromm nos dice que las familias envían a los individuos dos tipos de señales diferentes, muchas veces éstas son contradictorias. Formalmente se educa para algo, mientras que informalmente se instruye para una cosa distinta. Por ello, se dice que se enseña con el ejemplo, en psicología lo llaman aprendizaje vicario, donde el ejemplo es un estímulo fundamental, mucho más que cualquier enseñanza verbal adicional.

Freud, citado por Fromm en dicho libro, mostró que las vivencias del niño durante sus primeros años tienen una importancia decisiva para la conformación de toda su estructura instintiva y de carácter posteriormente. Entonces como el niño está con su familia durante estos años, las circunstancias especiales de la familia son la causa de una evolución peculiar del carácter.

Eric Fromm nos dice que el carácter se forma al enfrentarse el niño a ciertas circunstancias familiares, por ello se dan las diferencias individuales entre algunas personalidades.

“La misma familia es un producto de toda la estructura social y transmite al niño los rasgos más importantes de la vida social.”³

Los rasgos generales de la estructura de la familia y el papel del niño dentro de ella, son los que van a ayudar al niño cuando crezca para ocupar un lugar en la sociedad con éxito.

Por ejemplo, si el dominio patriarcal en la familia, con un menor o mayor dominio de los padres sobre el hijo, es producto de una situación social determinada; el papel de la autoridad paterna en la familia y el grado con que el niño dependa de esta autoridad y se someta a ella, así como los medios que empleen para conseguir este sometimiento pueden depender en cierta medida de las peculiaridades individuales de los padres, pero comúnmente se deben a todas las formas de dominio y dependencia que rigen en la sociedad o en la clase correspondiente.

El dominio de unas clases sobre otras dentro de la sociedad, ofrecerán también una estructura familiar en las que se reproduzcan las mismas formas de dominio en la relación padres e hijos. Esto hace pensar que el niño se habitúa en la familia a las relaciones que encontrará después en la vida social. Esta habituación hace una conformación de la estructura instintiva, lo que resulta en que después se pueda tener una función social con la mayor soltura y perfección correspondientes, esto depende naturalmente de cada sociedad.

Esto quiere decir que el niño halla en los rasgos de carácter de sus padres las primeras y las más importantes formas expresivas del hombre y reacciona a ellas de modo que en él se producen los rasgos de carácter.

“...lo que el niño siente en la familia refleja la vida social; y la familia no es la <<causa>> de la formación del carácter, sino el mecanismo transmisor de los rasgos sociales del individuo... la familia es la instancia psicológica de la familia...”⁴

3 .Ibídem. Pág.45

4 .Ibídem. Pág. 47

Solamente si se conocen los detalles de la vida familiar y el modo de su educación, es como se puede saber las exigencias sociales relativas a la personalidad de los sujetos.

Imagen 2.

Fotografías de distintos tipos de familia dentro de la sociedad mexicana.

EL INDIVIDUO EN BUSCA DE UNA IDENTIDAD

Si se entra en el tema del proceso de la búsqueda, queda claro con lo que se ha escrito, que el desarrollo del individuo tiene mucho que ver en la sociedad en la cual se desarrolla.

La búsqueda de la identidad posee varios valores que influyen, voluntariamente o involuntariamente en la persona, sobre las relaciones con el mundo exterior, a lo que se llamará experiencias. Estas experiencias en principio son necesidades y éstas son forzosas para la individualidad de la persona.

Las necesidades que tiene el hombre para vivir la vida por sí mismo dentro de la búsqueda de su existencia humana que según Fromm en **Espíritu y Sociedad** destaca son:

1. El hombre tiene que estar relacionado con otros. Algunas de estas maneras de interactuar pueden ser la simbiótica que es cuando se somete o es sometido a alguien más, siéndole el otro necesario para vivir. O por amor, si se entiende por amor el ser ambos uno, manteniendo ambos su independencia e integridad. Depende de la forma de relacionarse es como se puede decir si estamos sanos o no.
2. Estar arraigado a algún lugar. El nacimiento es un acto continuo durante toda nuestra vida, el acto de separarse de la madre para llegar a ser un hombre independiente. Es un proceso continuo donde rompemos con los lazos del pasado, para entrar en una nueva situación que solo podemos manejar con nuestras propias actividades, y se asume una nueva actividad propia. O bien se puede tomar de forma contraria y tener miedo a romper con el pasado, con tener que someterse a situaciones nuevas. Pero de todas formas en ambas el pasado se convierte en una cadena.
3. Trascender. Los seres humanos podemos hacerlo de dos maneras una es la creación de vida, ideas y toda clase de cosas o por la vía de la destrucción.
4. La identidad. Se puede desarrollar como seres individuales, en lo cual se debe desarrollar la propia creatividad y productividad. Es el decir <yo>.
5. Se necesita un cierto marco de orientación y adhesión. Para crecer se debe tener un cuadro de la vida, del mundo y tener una idea del espacio para moverse; estas ideas pueden ser racionales o irracionales, que parten del entendimiento particular de la existencia humana.

De éstas la que interesa más es la identidad, que no es más que una extensión de la teoría del actor y de la acción social. Es el resultado de un proceso de identificación en el seno de la situación relacional.

La identidad debe concebirse como un carácter de las formas interiorizadas de la cultura, ya que resulta de la interiorización selectiva y distintiva de ciertos elementos y rasgos culturales por parte de los actores sociales. Las identidades no existen para sí mismas, sino que funcionan en relación a un alter.

“La identidad es una construcción social que se realiza en el interior de marcos sociales que determinan la posición de los actores y, por lo mismo, orientan sus representaciones y acciones... ni está totalmente determinada por supuestos factores objetivos, como pretenden las concepciones objetivistas de la identidad, ni depende de la pura subjetividad de los agentes sociales, como sostienen las concepciones subjetivistas.”⁵

El punto es que, existir socialmente es ser percibido como distinto. Se logra por medio de la relación del poder social y uno mismo ante lo que se propone ser. Las identidades están en constante cambio gracias a los intercambios sociales, que son los procesos identitarios en relación a lo social. Dentro de estos procesos cabe destacar lo señalado por Aquiles Chihu Amparán en el libro Sociología de la identidad:

- El tiempo y espacio juegan un papel importante dentro de la identidad de las personas dado que tienen la capacidad de perdurar. A lo que me refiero es que implica la percepción de ser idéntico a sí mismo a través del tiempo, del espacio y de diferentes situaciones. Pero el proceso de cada persona es diferente, se caracteriza por querer ser uno mismo; pero también existen las recomposiciones adaptativas del ser humano, que toman como base el pasado y el momento del sujeto para crearse a sí mismos.
- El valor que le damos a nuestras identidades es importante, puesto que esto hace que el individuo organice su relación con el mundo y con los demás sujetos. Y la valoración de sí mismo para con los demás. Este valor puede hacer que cada individuo esté satisfecho consigo mismo o entre en depresión.

Para pasar a otro punto, las identidades aparecen para alcanzar un fin determinado en cada individuo, debido a su flexibilidad y al prestarse como instrumento. Pero desgraciadamente la identidad de una persona no está sujeta solo al individuo singular sino que también a como lo cataloguen los demás.

5 . CHIHU, Aquiles, **Sociología de la identidad**. Universidad Autónoma Metropolitana, México D.F. 2002, Pág. 39

La forma en como uno se desenvuelve en cuanto ser individual es interesante por todos los procesos que se deben de desarrollar a lo largo de la vida. El ponerse a pensar en ello crea la conciencia de sí mismo. Buscar realmente qué se es, hacia dónde se va o a dónde se quiere ir.

Al conocer las bases que se llevan gracias al proceso de crecimiento, se pueden tener pautas para una forma individual de moldearse a si mismo, lo cual ayudará al individuo a alcanzar su objetivos y para que se pueda encajar de forma correcta dentro de la sociedad. Otra cuestión relevante dentro de la sociedad es la cultura.

La cultura se ve marcada por estas transformaciones sociales, la interactividad que tiene el ser humano con base a su familia. Los individuos aprenden en este proceso, ideas, comportamientos y normas de cultura; es un grupo importante de socialización puesto que es la experiencia social más temprana y duradera de la vida. Por medio de ésta se aprende la forma de comunicación, las conductas pro sociales y el desarrollo de la empatía, en mayor o menor grado por la influencia de los padres.

Lo que ancla todo esto que se explicó sobre la familia y el individuo con el arte, es la cultura. La cultura es una base importante para entender el arte, por qué y cómo se desarrolla éste.

La cultura es la principal red social, en la cual uno se desarrolla a lo largo de la vida como ser social. Es un conjunto de técnicas de producción, creencias, costumbres y tradiciones de un determinado pueblo, pero también es una manera de vivir y de interpretar al mundo.

Interpretar al mundo es lo que interesa expresar al realizar una pieza, por ello es que se eligió esta relación familia-individuo para entender un determinado momento de desarrollo personal al presentar la serie de estampas llamada "Transcursos" que se centra en reproducir hasta tres veces los retratos de mi familia, para visualizar los diferentes encuentros que me da la técnica al ir reproduciendo la imagen y poder hacer de esta forma un registro del paso del tiempo en la impresión de cada imagen.

Imagen 3.

Diversidad de identidades.

CAPÍTULO II

LA XEROGRAFÍA

En la Tesis Doctoral de Margarita Mª González Vázquez de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Bellas Artes del 2010 nos explica que la Xerografía es un proceso de impresión que emplea electrostática en seco para la reproducción o copiado de documentos o imágenes, es la tecnología base de las actuales fotocopiadoras, impresoras láser e impresoras digitales de producción. En ella el tóner juega un papel importante para la reproducción.

Existe una variante de la xerografía que es considerada como una litografía contemporánea, la explicaré en breves palabras:

1. Se debe de tener una imagen, ya sea dibujo o fotografía. Este debe de pasarse a alto contraste para que al momento de la transferencia se pueda visualizar la imagen deseada.
2. Al tener en alto contraste la imagen esta se fotocopia en una lámina de poliéster* para que las tintas se puedan adherir al tóner a la hora de entintar la matriz.
3. A esta matriz se le pone una mezcla de agua, goma arábiga y glicerina con una esponja, después se entinta con rodillo y se imprime en el papel de algodón.

Los procesos a que la imagen debe ser sometida son, un tratamiento de cuidado y de saber arreglarla a alto contraste para que ésta no se pierda o se obtenga el efecto deseado de la persona que la está interviniendo por medio de programas como son el Adobe Photoshop, al final la impresión se enriquece por medio del entintado y la reproductividad que uno le da a la placa de poliéster.

*La lámina de poliéster es utilizada en la imprenta para imprimir en negativo los documentos o imágenes y posteriormente pasarlos a positivo para distribuirlos.

Imágenes 3,4 y 5.

Fotografía original. Alto Contraste. Xerografía. Tania Acevedo González, **Ningún beso es igual**, 10.5 x 42 cm., 2011.

LA FOTOCOPIA

La fotocopia es el resultado de reproducir un documento o parte de éste en una hoja de papel normalmente, aunque puede ser también a otro tipo de material, como una transparencia, opalina, etc. El tamaño de los papeles es muy variado: carta, oficio, A4, A5, y muchos más hasta llegar a los especiales para planos. Ha sido importante dentro de diversas manifestaciones artísticas, y a continuación enumeramos algunas:

MANIFESTACIONES ARTISTICAS A PARTIR DE LA FOTOCOPIA

Éstas se dieron en los años 70 del siglo pasado gracias a la industria que estaba en crecimiento en ese momento en cuanto a las fotocopadoras, ya que antes era muy difícil y caro fotocopiar cualquier documento ya sea escrito o una imagen. Ya que las máquinas necesitaban materiales costosos y dificultosos a la hora de operar las máquinas, al igual que necesitaban papeles especiales para imprimir, los cuales eran muy altos.

Pero con la creación de la fotocopadora llamada Xerox Corp y la competencia que se hizo en el mercado japonés de las fotocopadoras, se crearon unas máquinas para imprimir más accesibles, así se pudieron dar diferentes manifestaciones artísticas que ocuparon a la copia como su medio. Algunos ejemplos son los siguientes:

COPY ART

En el escrito **Copy Art y Electrografía, Cuando la copia es más bella que el original** por Silvio De Gracia nos da los siguientes datos: Aparece en los Estados Unidos de América entre los años 1962 y 1965, fue objeto de exposiciones y publicaciones de grupos de artistas entre el 1976 y 1979. Sonia Landy Sheridan del Instituto de Arte de Chicago dio una difusión del *Copy Art*, por medio de artículos, conferencias y programas pedagógicos como el que ella denominó "*Generative Systems*", lo que llevó las premisas de la práctica electrográfica a los más diversos ámbitos académicos y sociales.

“El *copy art*, utiliza sistemas sofisticados: fotocopadoras, telecopiadoras y generadores de imágenes videográficas e infográficas. Estas son herramientas de composición de imágenes y que hasta cierto punto hacen corto circuito con el sistema tradicional de la exposición.”⁶

Las técnicas más importantes dentro del *copy art* de los años 70 del siglo pasado, son las siguientes:

- LA IMAGEN DIRECTA

Esta técnica consiste en el trabajo con objetos reales, utilizándose la fotocopadora como una suerte de cámara gigante con una profundidad de campo muy limitada y un desarrollo y tiempo de impresión prácticamente instantáneos. Lo interesante es que los objetos cotidianos pasan a un plano bidimensional, donde lo importante es la composición sobre la fotocopadora. En esta experimentación queda plasmada la apertura que tiene el artista al crear posibilidades con el pequeño formato en el que trabaja y poder crear una imagen que este rica en calidades de saturaciones de cada objeto.

Dentro de los procedimientos con imagen directa, se encuentra también el *body copy*, un verdadero subgénero que engloba las acciones y actividades performáticas generadas por un cuerpo humano sobre el cristal de la máquina copiadora. El *body copy* son las copias corporales y retratos de personas, las performances reprográficas en las que un artista emplea su rostro o distintas partes del cuerpo para producir imágenes que se traducen en la captura de sus gestos y contorsiones premeditadas o aleatorias.

Amal Abdenour es una artista palestina residente de Francia, su obra es la fotocopia de todo su cuerpo, mediante la fotocopadora. Paulo Bruscky hace performances sobre la fotocopadora y tiene un discurso sobre el arte corporal, las acciones se registran de manera casi instantánea.

6 .CAUQUELIN, Anne, **El Arte Contemporáneo**. Publicaciones Cruz O., S.A. México, 2002, Pág. 113.

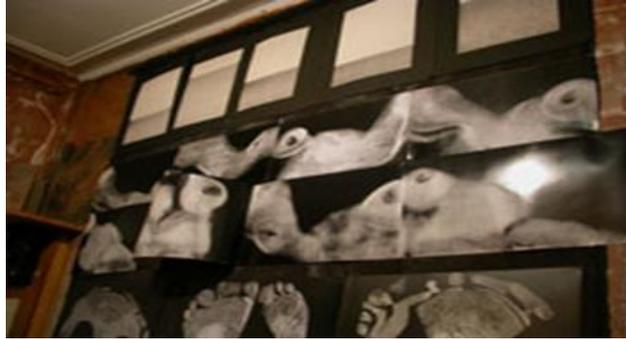

Imagen 6.

Amal Abdenour. Copias del cuerpo Femenino en forma de Políptico.

- *COPY MOTION*

Es la creación de efectos por el movimiento del material, durante el proceso de escaneo. Para crear estos efectos el artista debe de controlar muy bien la fotocopia, para lograr efectos como la ondulación o la distorsión de las imágenes. El movimiento que se cree en la copia será el sello del copista. El artista debe de haber tenido muchas experimentaciones con la máquina de fotocopiar para saber bien, después de estas, cuál es su fin y que desea obtener.

Bruno Munari, el neo-futurista italiano, ha sido uno de los artistas más destacados de la técnica del *copy motion*. Tiene un libro titulado *Original Xerography: An example of instrumental systematic experimentation* (1977) donde se publicó su trabajo de experimentos sistemáticos. Otros artistas del *copy motion* son el alemán Jürgen O. Olbrich y el canadiense Daniel F. Bradley.

- LA SOBREIMPRESION

Se trata de la construcción de capas de información, mediante la impresión más de una vez en la misma hoja de papel. Para esta técnica se necesita tener habilidad y tener una cierta contemplación de cómo va a funcionar las capas de imágenes que quedarán sobrepuestas unas con otras. La audacia, la improvisación y la experimentación son factores importantes

- DEGENERACION

Es cuando se saca una fotocopia de una fotocopia. Donde la imagen que sale de cada una de éstas, se cambia por la pérdida de características de la imagen, lo que crea nuevas composiciones. En las primeras fotocopias se logra una cierta escala de grises pero en las últimas solo se llega a ver un alto contraste. Es el declive de la imagen, pero la creación de una nueva forma de ver el devenir de ésta.

Uno de los artistas importantes de esta técnica es el alemán Timm Ulrichs con su “Die Photokopie der Photokopie der Photokopie”, en 1967. Ulrichs tomó la definición de la palabra “fotocopia” de un diccionario y la copió a través de cientos de generaciones, mostrando la serie entera como una obra.

Imagen 7.

Timm Ulrichs. Fotocopia de una radiografía de el mismo con su cámara.

ARTE POSTAL O MAIL ART

A pesar de que ya a principios del S. XX encontramos importantes acontecimientos plásticos como el Futurismo, Dada, Bauhaus o el Surrealismo que a su vez hicieron uso del medio postal con propósitos artísticos, es solamente a partir de los años setenta que la innovación y las múltiples posibilidades del arte postal han sido significativas en referencia al servicio postal. Es entonces cuando, presumiblemente, el término "Arte Postal" (Mail Art), fue utilizado por primera vez.

Para su propagación indudablemente contó con las ventajas que aportaron en su momento la copia y la fotocopia en términos de difusión masiva, manipulación y autonomía para el artista.

Ray Johnson fundó la escuela "New York Correspondence school" en 1962, que sería la primera escuela de arte por correspondencia.

Imagen 8.

Ray Johnson. La Primera imagen son estampillas de correo que él hizo y la segunda es un texto e ilustraciones hechas por él.

La red de arte postal no existe como tal en cuestión a la exposición de la obra y el mercado, ya que hay diferentes circuitos. Cada lista de contactos comprende un circuito. Cuando alguien habla sobre la red de arte postal, se refiere a todos estos circuitos juntos, tengan o no conexiones directas entre sí.

“El *Mail Art*, ligado a la transmisión, pone el énfasis en la importancia contemporánea de la información y la necesidad de construir redes. En esto radica su aspecto sociológico. En su aspecto propiamente artístico, la actividad textual del mail art suele ser cercana al arte conceptual.”⁷

El "*Mail Art*" de la Escuela de Arte por correspondencia de Nueva York incorpora este tipo de máquinas a su propio lenguaje por la identificación que se produce entre sus propuestas ideológicas – de índole sociológica - y ciertas características propias de la fotocopidora:

- Fácil acceso.
- Popularidad.
- La operatividad simple.
- Instantaneidad de resultados.
- La investigación de los sistemas electrográficos a partir de 1970. En estos años la funcionalidad de la fotocopidora cambia, y a ello colaborarán, entre otras, las investigaciones desarrolladas por artistas pioneros en este campo.

Imagen 9.

Sonia Landy Sheridan. Autorretrato, copia a Color.

7 .Ibídem. Pág.113

En la actualidad, el artista dispone de nuevas tecnologías que le permiten crear, manipular y retocar imágenes con una gran facilidad, la fotocopidora, el ordenador, la impresora, el plotter, el escáner, la cámara digital, etc., son recursos que muchas veces unidos con las técnicas tradicionales, permiten al artista una constante investigación en el arte de la estampa y la reproducción de imágenes.

El interés de la técnica es el proceso que se encuentra en ella al crear una serie de impresiones hechas con la misma matriz. La construcción por medio de la deconstrucción de la imagen de inicio, el jugar con la composición, es lo que enriquece el resultado. Aquí es cuando entra el artista o el creador, al saber hasta dónde quiere explotar la imagen o que características de esta quiere exaltar de ella, jugar con base a la experimentación y con los resultados obtenidos crear una imagen nueva que tenga un fin determinado y presentarla con una idea concisa.

El resultado en mi caso, es imprimir más de una vez la matriz, en el proceso que lleve a cabo fue la manipulación de la imagen con programas como es el photo shop y después la degeneración de la matriz por medio del seguir imprimiendo esta sin llegar a perder la fotografía, la calidad, sino que funciona en forma de registro del devenir de la matriz, no se desaprovechan los cambios que ocurre en esta sino que es un recurso para el fin de crear una forma de registro del acontecer, opino que para mí y el fin que busco funciona muy bien este proceso de impresión.

CAPÍTULO III

PRESENTACIÓN DE LA PIEZA TRANSCURSOS

La pieza “Transcursos” es una reiteración, una y otra vez del proceso tanto del devenir del concepto familia- individuo como de la técnica de Xerografía.

Para empezar puntualizaremos lo que es el significado de devenir, para la Real Academia Española es:

1. intr. Sobrevenir, suceder, acaecer.
2. intr. Llegar a ser. Él puede devenir crítico. El miedo puede devenir en paranoia.

Devenir.

1. m. Fil. La realidad entendida como proceso o cambio, que a veces se opone a ser.
2. m. Fil. Proceso mediante el cual algo se hace o llega a ser.

En el Diccionario de Larousse es:

1. v. i. Sobrevenir, suceder.
2. Fig. Llegar a ser.

El devenir es el acontecer del tiempo y espacio que está presente en la vida de las personas. Es interesante como física y mentalmente la gente cambia gracias a sus vivencias. Por ello el devenir es el punto de anclaje para realizar la pieza “Transcursos”.

El pretexto temático, como ha sido explicado en el primer capítulo, es la influencia de la familia en el individuo y lo que se ha realizado para reiterar esta idea dentro de la pieza es utilizar fotografías de álbumes familiares que fueron modificados para dejar solo los retratos de cada integrante de la familia para trabajar con ellas.

EL RETRATO

El retrato fotográfico es un registro de la persona, donde el tiempo se queda congelado, y el personaje es capturado en un afán de permanencia. Es el querer trascender en el tiempo, es la prueba de la existencia misma de la persona, el decir estuve ahí, tuve tal o cual experiencia.

“La imagen del retrato es un “doble” que contiene dos caras igualmente constitutivas: la imagen de la parte visible y externa, es decir, la apariencia morfológica (los rasgos físicos desde los que alude a la otra parte), y la otra hasta entonces sugerida.”⁸

El retrato también toma la esencia de las personas y la hace visible por medio de la imagen que no es más que la ausencia del tiempo pasado. Combina el carácter íntimo y trascendental, lo que da así la existencia al individuo, en forma de documento.

Este documento permite que el individuo obtenga una identidad por medio del registro del acontecer, lo que crea una prueba que sobrevivirá al tiempo, lo que establece una historia del individuo en un espacio temporal de la existencia de las personas.

Principalmente, lo que busca esta serie de retratos presentados es obtener un registro del proceso de modificación del retrato de cada integrante de la familia hasta obtener un esquema estructural mínimo del rostro lo que crea una semejanza con las impresiones anteriores, reiterando el acontecer del tiempo, lo que crea un registro dentro de la pieza.

Se presentan identidades no con las mismas búsquedas de antes, del retrato, sino que se busca una nueva forma de hablar de las personas a veces con la sola sugerencia de que en la imagen existe alguien o algo, la imagen corporal en ese proceso de construcción del yo de las personas retratadas.

El retrato es el recurso que escogí para presentar la serie de imágenes de mi familia y hablar de cómo se va ligando esta al buscar una identidad.

8 . MARTINEZ A., Rosa, **El Retrato. Del sujeto en el retrato.** Intervención Cultural, España 2004, Pág. 71 y 72.

IDENTIDADES

En las siguientes fotografías presento la pieza “Transcursos” en estas se puede ver los resultados obtenidos de las impresiones que hice a los retratos presentados anteriormente. El resultado que quiero resaltar con esta pieza es el registro del paso del tiempo en los retratos que se enfatiza con la degeneración de la matriz al ir imprimiendo.

En mi caso la técnica de xerografía me ayudo a enfatizar esto ya que al ir entintando con el rodillo la matriz, esta va cambiando su composición y crea líneas, texturas, fantasmas que forma el propio rodillo al entintar la matriz, las cuales en vez de dañar el resultado son la intención para hablar de huellas dejadas por el paso del tiempo. Lo que busco es poder presentar el proceso del devenir en la matriz y tener este reconocimiento de la imagen por el atropello de se iba formando al ir pasando el tiempo en la transferencia de esta.

Esta técnica también es eficaz en el sentido de lo económica y accesible que es el comprar la lámina de poliéster, trabajarla en realidad no es muy difícil y se pueden utilizar tanto dibujos, fotografías, collage y manipularlas para conseguir un fin determinado, en mi caso fue adaptar las fotografías familiares convertirlas en una serie de retratos sacados de su contexto y convertirlos en un fragmento para armar una pieza, la cual tiene que ver con esta unión de retratos donde se evoca la asociación familiar a lo largo de un lapso determinado.

A continuación presento con imágenes la pieza Transcursos.

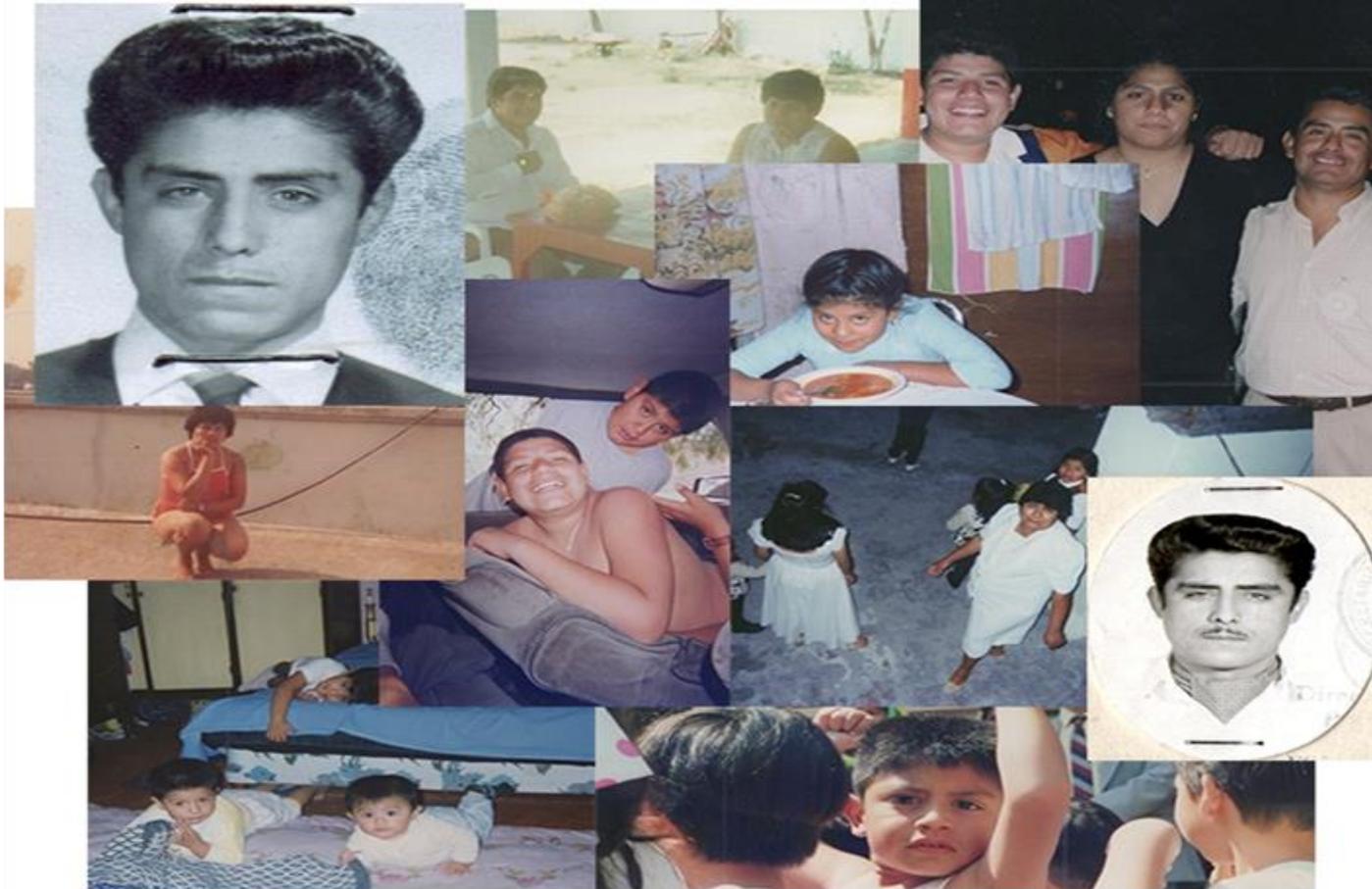

Imagen 10.

Fotografías sacadas de álbumes de la familia antes de ser intervenidas.

Imagen 11.

Fotografías manipuladas para trabajarlas sobre la lámina de Poliéster.

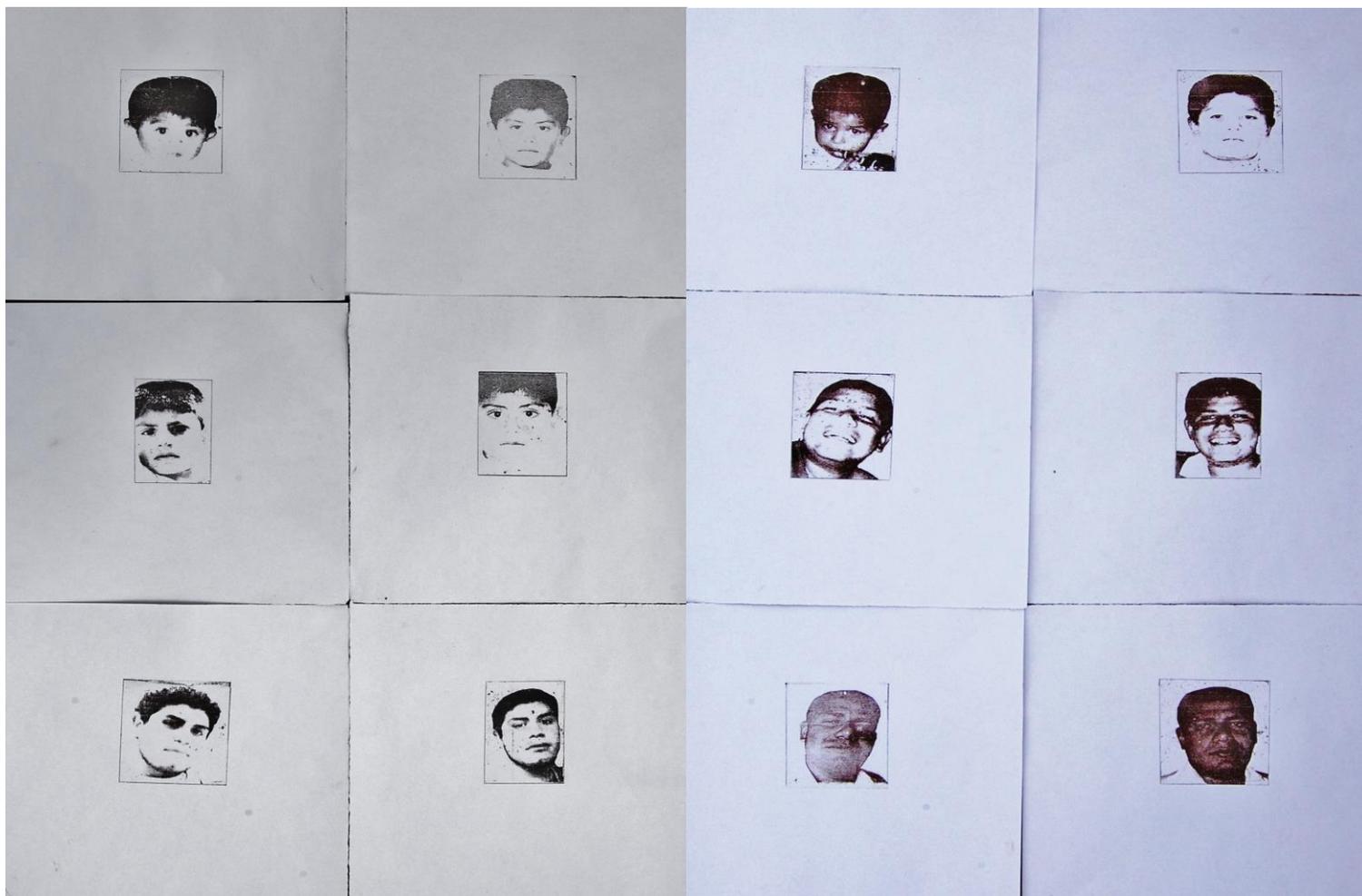

Imagen 12 y 13.

Pieza Transcursos. Polípticos de las primeras estampaciones de Eduardo y Edgardo. Medidas 45 x 30 cm.

Imagen 14 y 15.

Pieza Transcursos. Polípticos de las primeras estampaciones de Tania y Guadalupe. Medidas 45 x 30 cm.

Imagen 16 y 17.

Pieza Transcursos. Polípticos de las primeras estampaciones de Rosario y José. Medidas 45 x 30 cm.

Imagen 18.

Pieza Transcursos. Entretrejado de retratos familiares. Estampaciones II y III. Medidas 1.20 x 1.20 cm.

Imagen 19.

Pieza Transcursos. Entretejido de retratos familiares. Estampaciones II y III. Medidas 1.20 x 1.20 cm. En esta imagen se puede ver la calidad que va ganando cada retrato.

Imagen 20.

Pieza Transcursos. Detalle de Entretejido de retratos familiares.

Imagen 21.

Pieza Transcursos. Detalle de Entretejido de retratos familiares.

Imagen 22.

Pieza Transcursos. Detalle de Entretejido de retratos familiares.

Imagen 23.

Pieza Transcursos. Detalle de Entretejido de retratos familiares.

CONCLUSIÓN

Lo que buscó este escrito fue buscar una posibilidad de mostrar el devenir como materia de investigación en las Artes Visuales, para ello presenté una serie de estampas que se basan en una exploración de la importancia de la familia para el individuo y la experimentación de la técnica de Xerografía.

La técnica de Xerografía nos permite tener un proceso abierto en el cual uno experimenta con la acción a la hora de imprimir, lo que posibilita una nueva construcción de las imágenes.

El provecho que se le encuentra al devenir como concepto es la vinculación del arte con la vida cotidiana, en relación con el tema de la familia- individuo y la técnica de Xerografía. El devenir como causa y efecto de la circunstancialidad al hacer la pieza.

Se trabajó con lo cotidiano y fue llevado a una pieza, la cual refleja lo aprendido en la Universidad como sucede en la vida. El arte bajo estos términos debe de contener experiencias, se debe saber desde qué punto se quiere partir. En el caso de esta pieza cabe señalar que algo ocurre con la interacción de la familia en el día a día, de presentar desde un punto focal como se ve a los integrantes de ésta y cómo se entrelazan las vidas por el simple hecho de ser una familia.

Presenté a la familia por medio de retratos los cuales hablan de la identidad de la persona, su existencia así como la huella que cada integrante de la familia deja en el transcurso de la vida, gracias a estos pedazos de papel llamados fotografías.

El proyecto fue crear un registro del tiempo del devenir de la pieza, que se refuerza con las impresiones que son las huellas del proceso de impresión de las imágenes una y otra vez. Empieza con la foto de los álbumes, el arreglar de manera en que a mí me sirviera la imagen por medio del programa de Photoshop, la impresión del retrato, la copia en la lámina de poliéster, la primera impresión hasta obtener la tercera impresión de los retratos; en cada uno de los pasos la imagen pierde calidad pero esto no es malo sino que al contrario crea una riqueza en la cual la matriz decaiga pero que en ello se crea el registro del devenir de la imagen como del tiempo que se ha invertido en trabajar la pieza creando así el fin que busca.

BIBLIOGRAFÍA

- ALONSO, José Ignacio, **Psicología**. Mc Graw Hill. España 2002.
- BONFILS, Robert, **Iniciación al Grabado**. Arte y Literatura, Ciudad de la Habana 1984.
- BAUDRILLARD, Jean, **El otro por sí mismo**. Anagrama, Barcelona 1988.
- BOZAL, Valeriano, **Necesidad de la ironía**. Visor. Madrid 1999.
- CAUQUELIN, Anne, **El Arte Contemporáneo**. Publicaciones Cruz O., S.A. México, 2002.
- CHAMBERLAIN, Walter , **Grabado en Madera y Técnicas Afines**. Hermann Blume, Madrid, España 1988.
- CHIHU, Aquiles, **Sociología de la identidad**. Universidad Autónoma Metropolitana, México D.F. 2002.
- DE LA TORRE, Macario, **Las Artes Gráficas Panamericanas**. Cartón y Papel de México S.A. de C.V. México 1979.
- FOUCAULT, Michel, **Esto no es una pipa**. Eterna Cadencia, Honduras 2012.
- FROMM, Eric, **Espíritu y Sociedad**. Paidos, España 2004.
- KREJCA, Ales, **Las Técnicas del Grabado. Guía de las técnicas y de la historia del grabado en el Arte original**. Colecciones Técnicas del Arte. Libsa, Madrid 1990.
- MARTINEZ A., Rosa, **El Retrato. Del sujeto en el retrato**. Intervención Cultural, España 2004.
- MARTINEZ MORO, Juan, **Un ensayo sobre Grabado (a principios del siglo XXI)**. ENAP, México 2008.
- RAMOS, Juan C., **Técnicas Aditivas en el Grabado Contemporáneo**. Universidad de Granada 1992.
- SCHETTINO, Macario, **Introducción a las Ciencias Sociales**. Pearson, México 2005.
- TIBOL, Raquel, **Diversidades del siglo XX**. Galileo, México D.F. 2001.
- WESTHEIM, Paul, **El Grabado en Madera**. Fondo de Cultura Económica, México 1954.

RED

<http://boek861.com/prorepv/pry/0%20copy%20art%20s%20g.pdf> Copy Art y Electrografía. Cuando la copia es más bella que el original Por Silvio De Gracia.

<http://diegolevis.com.ar/secciones/Infoteca/benjamin.pdf> Walter Benjamin. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Publicado en BENJAMIN, Walter Discursos Interrumpidos I, Taurus, Buenos Aires, 1989.

<http://www.merzmail.net/consideraciones.htm> CONSIDERACIONES EN TORNO AL MAIL-ART. Lourdes Cirlot.