



Universidad Nacional Autónoma de México  
Escuela Nacional de Artes Plásticas

Distopía: La Sociedad Panóptica

Tesis

Que para obtener el título de:

Licenciada en artes visuales

Presenta: Jazmín Stephania Bolaños Sánchez

Directora de Tesis: Lic. Josset Cristina Herrera Vinuesa

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.



Universidad Nacional  
Autónoma de México



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**  
**Tesis Digitales**  
**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**  
**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

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

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

**DEDICATORIAS:**

**Agradezco primeramente a la Universidad Nacional Autónoma de México por haberme dado la oportunidad de cursar la preparatoria y la licenciatura en la máxima casa de estudios y haberme facilitado mi formación académica como profesional.**

**A mi directora de tesis, la licenciada Josset Cristina Herrera Vinueza le agradezco con cordialidad y afecto por el apoyo que mostro a lo largo del proyecto así como el tiempo prestado y la paciencia en cada revisión, sin tu apoyo no hubiera sido fácil.**

**A mis 4 sinodales: Lic. Pablo Estévez kubli, Lic. Ingrid Reinhold, Lic. Carlos Mier y Terán y Lic. Carlos Cardoso. A los 2 primeros con los cuales tuve el gusto de cursar, de igual manera agradezco las correcciones y el entusiasmo mostrado para este documento, a los 2 segundos con los cuales no tuve la fortuna de cursar pero que fue realmente un gusto trabajar con ellos y tengo un agradecimiento especial al maestro Carlos Mier y Terán por regresarme la pasión por la pintura con la que entre a la carrera.**

**A mi madre Bertha:**

**Por haber unificado nuestra familia y haberse aventado el reto de formarnos a mí y a mí hermana junto con mi padre. Siempre has sido y serás la base de esta familia. Te agradezco la forma en que siempre respondiste mis dudas y la disposición que has tenido para escucharnos, te agradezco el apoyo que muestras en cada cosa y el amor que reflejas día a día.**

**A mi padre Jaime:**

**Por haber luchado por nosotras, por el esmero y cuidado que mostraste desde que nací, por haberme apoyado en todo momento y más aún cuando decidí emprender esta licenciatura, por tus consejos, tus valores, por la motivación constante y por el amor que nos has tenido en todo momento.**

**A mi mejor amiga Violeta:**

**Agradezco habernos encontrado en la carrera y aprecio los momentos que vivimos a lo largo de esos 4 años, espero que en esta vida sigamos mucho tiempo juntas pues has sido un gran apoyo, gracias por impulsarme y mostrar interés durante toda la elaboración de mi tesis, sin ti esto no hubiera sido posible en este tiempo. Ahora nos toca plantearnos nuevos retos y espero que en la medida de lo posible podamos seguir caminando juntas.**

**A Daniel:**

**Agradezco que nos hayamos encontrado, pues desde el CCH me has apoyado y has buscado la manera de facilitarme las metas que me voy planteando. Agradezco el interés que siempre has mostrado y que nunca me has dejado.**

**Aprecio las pláticas que tuvimos cuando te mostraba la producción de esta tesis y la retroalimentación que sacaba de ellas, gracias a ti logre un avance en mi técnica así como también tuve un avance personal, sabes que eres parte fundamental en mi vida y sin tu apoyo no hubieran sido posibles muchas cosas. Espero que podamos andar de la mano cumpliendo muchos retos y metas más pues tú haces esto posible y no terminaría de agradecer todo lo que has hecho por mí. Te amo.**

## Índice:

<b>Introducción</b>	5
<b>1. Utopía</b>	7
<b>1.1 Utopías en contexto</b>	7
1.1.1 Los caminos de la utopía	9
<b>1.2 Mi postura ante una nueva utopía</b>	12
1.2.1 Los cuadros utópicos frente a los cuadros distópicos	16
<b>2. Distopía paso a paso</b>	23
2.1.1 La transformación de mi entorno	25
2.1.2 Distopía dentro del cuadro	30
<b>2.2 Realidad superando la ficción</b>	37
2.2.1 El quiebre entre la realidad y la fantasía virtual	39
2.2.2 La sensibilidad digital	45
<b>2.3 Panóptica social</b>	47
2.3.1 Del panóptico a la transparencia	49
<b>3.- El salto a lo pictórico</b>	53
3.1 Narrativa plástica emocional	57
<b>3.2 Los personajes del entorno panóptico</b>	61
3.2.1 La expresión del contenido interno	66
<b>3.3 Distopia el tinte del futuro</b>	68
<b>3.4. Del ser al proceder: Pintura, tiempo y ausencia.</b>	76
<b>Conclusiones</b>	106
<b>Bibliografía</b>	112

## **Introducción**

Distopía es el nombre del proyecto que habla del proceso creativo que abarcó mi obra el cual se concretó años atrás siendo el punto de partida la ciencia ficción, este tema se distingue por ser especulativo al igual que la presente tesis.

Cada capítulo aborda preguntas y respuestas que está detrás de mi obra y que surgieron de la experiencia diaria y de las reflexiones filosóficas e imaginarias que se encausaron al investigar lo que es una distopia.

Empiezo el primer capítulo hablando sobre utopías y la civilización que propone al igual que expreso lo que el termino significa para mí y por qué lo descarto en mi obra ya que por el momento presento el desarrollo de mis pinturas que están influenciadas por las distopias que veo en mi realidad y es por eso que al haber explotado por completo mis distopias derivara en una utopía donde presentare como el concepto lo indica una sociedad armoniosa y equilibrada, en este primer capítulo hablo de su significado y sus aplicaciones y como podría adquirir un nuevo significado en la realidad.

El segundo capítulo describo el termino distopía que al igual que la utopía habla de una sociedad ficticia y esta sería la parte contraria al primer capítulo ya que va de una utopía a una anti utopía en la cual surge una sociedad no idealizada y que incluso podría ser descrita como indeseable en si misma ya que la realidad transcurre en términos que se describen como antiéticos a la sociedad perfecta o ideal. Las representaciones distópicas son clasificadas como sátiras que advierten de un posible final apocalíptico, estas describen las consecuencias que podría sufrir la sociedad a causa de tendencias sociales actuales y que derivarían en situaciones totalmente indeseables.

En esta segunda parte primero expreso lo que significa para que aquellos que no son familiares al termino sepan de qué habla propiamente para después desglosarlo y mostrar como interpreto lo que significa en beneficio de mi producción plástica.

Sin embargo este proyecto aborda y habla de un tipo de distopía que se presenta inicialmente como utopía en la visión superficial pero conforme avanza el escenario llamado utópico va dando lugar a una nueva realidad que es la de la distopia ya que aun en el escenario de la perfección se puede filtrar una alternativa a la realidad sin embargo todo esto está sujeto a la concepción del espectador por lo cual lo que presento es una hipótesis fundamentada en estos conceptos.

Y termina el capítulo con el ultimo termino que se refiere al panopticismo el cual se ve perfectamente reflejado en la novela de 1984 de George Orwell, describo y profundizo conforme avanza y dejo de lado el termino formal para aterrizarlo

en mi entorno y mostrar que el panopticismo sale de la cárcel y esta de manera invisible en nuestra realidad y todos podemos ejercerla a través de la mirada.

En el último y tercer capítulo abordo el proceso por el cual fue surgiendo mi obra, desde la formulación del concepto y como es que la investigación previa del capítulo 1 y 2 se conjugaron en una producción plástica que es la que presento al final, hablo de cómo surge la forma y cuál fue la influencia para hacer una apropiación y presentar una sociedad recreada y mostrarla como la veo, así como también abordo una parte enfocada al color que es para mí una parte fundamental en mi obra pues al presentar mis pinturas es lo que primeramente se puede captar y el color a lo largo de mi trayectoria ha sido de gran interés al buscar la forma por la cual trabajar con tonos que proyecten lo que deseo expresar y concluyo con lo último de mi producción, presento la culminación de todos los elementos antes descritos y desarrollo cada uno de los elementos representados.



---

<sup>1</sup> Yookano (Stephania Bolaños). 60 x 75. Oruga en el espacio. 2011.



## 1.1 Tema: Utopía

### 1.1.1 Utopías en contexto

El término utopía fue concebido por Thomas Moro<sup>2</sup> en el siglo XVI en su obra que lleva el mismo título *utopía*. Sin embargo este término ya había sido usado en *La República* de Platón donde se puede leer: “La tesis fundamental platónica para que cesen los males de los hombres es que, es preciso que los filósofos se hagan soberanos o los soberanos filósofos, esto es, que gobiernen las ciudades los consagrados a la filosofía. Porque sólo él posee el verdadero conocimiento, el conocimiento de las ideas, y entre ellas, la idea suprema del bien tiene también conforme a la concepción socrático-platónica, la verdadera virtud.”<sup>3</sup>

Cuando Tomás Moro crea *Utopía*<sup>4</sup>, han pasado más de diez siglos de la creación de la Kalliopolis platónica, por lo que Moro sin lugar a dudas, registra también otras influencias en su obra y aunque su libro no hace una referencia directa al término, si se hace una asociación al concepto de perfección mediante la descripción de una comunidad pacífica, al igual que Platón quien usó éste término reflejando el anhelo de una sociedad más justa. Si comparamos la obra de Platón con la de Moro encontramos que hay varias similitudes con respecto a una sociedad utópica y esto se puede apreciar en la siguiente imagen donde se presentan 2 sociedades similares entre sí de acuerdo al concepto que cada uno tenía del ideal de perfección.



Visión utópica de T. Moro



Visión utópica de Platón

<sup>2</sup> Pensador, teólogo, político, humanista y escritor inglés, que fue además poeta. Su obra más famosa es *Utopía* donde busca relatar la organización de una sociedad ideal, asentada en una nación en forma de isla del mismo nombre..

<sup>3</sup>Platón.LXI La República

<sup>4</sup>*Utopía* (1516)Tomás Moro crea una comunidad ficticia con ideales filosóficos y políticos Utopía es una comunidad pacífica, que establece la propiedad común de los bienes, en contraste con el sistema de propiedad privada y la relación conflictiva entre las sociedades europeas contemporáneas a Tomás Moro.

Utopía es el parámetro que define aquel estado de estabilidad y perfección, para mí es una descripción o una sugerencia que establece ciertas reglas y yo no lo concibo como un lugar, como una república o como una isla como lo presenta Platón o Thomas Moro, para mí es una descripción de cómo deberíamos conducirnos, trabajar o relacionarnos con el medio, para sanar y corregir errores así la sugerencia utópica sería la respuesta a la decadencia que yo veo en el mundo y por esto mi proyecto nace de este concepto.

Para mí la utopía es un concepto que encierra por un lado la visión de un mundo perfecto y por otro lado se presenta un escenario donde el humano sólo es un marioneta que no se expresa y que vive de placebos, en un lugar donde la vida solo es posible por la mecanización social y el uso de la tecnología en la vida cotidiana, la acumulación y consumo de la misma es la que lo hace parecer feliz o pleno, pero utilizar estos aparatos le restan movimiento a la vida.

Este es el significado que yo le doy en base al producto de una imaginación predispuesta y lo complemento con los estímulos del mi entorno y el efecto que provoca en mí como espectador, este sentimiento de asombro y desconcierto es lo que deriva en la fascinación por presentar una utopía engañosa y por lo cual para no rebuscarlo solo lo tomo como parámetro pero lo descarto al poner como elemento principal al concepto de distopía.

Sin embargo aunque en principio descarto el término utopía sigue siendo atractiva como aliciente futuro porque si lo que estoy presentando es una inconformidad y no estoy de acuerdo con ello lo que estoy buscando a la vez es una respuesta y un cambio que solo se podría dar a través de una utopía, pero con lo que yo entiendo del término que es en lo que ahondare en los siguientes capítulos.

Rechazar la utopía en este punto no significa me encuentre en un estado de desinterés o desánimo, si creo en lo que la utopía podría hacer por una sociedad pero lo que presento primero es un estado actual que necesita ser sanado tomando como parámetro mi percepción y pongo de ejemplo una cita de Edgar Morín<sup>5</sup> el cual sintió que estaba justificado decir que: *una de nuestras tareas urgentes es restaurar el futuro...* y como se va a restaurar un futuro, pues trabajando en el presente. Esta cita la tomo por que indirectamente cuestiona la consecuencia de las acciones que repercutirán en el futuro. Además apoya la idea de utopía que habla siempre de un tiempo futuro o un punto al cual se quiere llegar y si se trabaja en restaurar el presente el futuro nos acogerá en este ideal de perfección.

---

<sup>5</sup> Edgar Morín, filósofo y sociólogo francés, que ve el mundo como un todo indisociable, donde nuestro espíritu individual posee conocimientos ambiguos, desordenados, que necesita acciones retro alimentadoras

Para mí utopía propone una confrontación y un cuestionamiento del presente, ofrece la opción de un modelo estable pero hasta ahora no ha existido realmente. Así utopía sigue reservada como un deseo de esperanza para construir o reconstruir una sociedad, donde el futuro sea un reino de voluntad y de expresión, con sueños sujetos al escrutinio de la razón en una sociedad de desarrollo.

Podemos proyectarnos como seres que manejan la utopía implícita en el entorno al igual que como seres que también manejan la futurología<sup>6</sup> de manera consiente o inconsciente y que en otras palabras no es más que imaginar escenarios futuros posibles, este concepto nos viene desde el futuro hacia el presente; primero anticipando la configuración de un futuro deseable, luego, reflexionando sobre el presente desde ese futuro imaginado, para –finalmente– concebir estrategias de acción para lograr alcanzar el futuro objetivado como deseable. Y estas estrategias son las que cada uno se plantea en base a un objetivo personal que sin lugar a dudas es un proceso de planificación del presente con el cual cada uno hace sus apuestas y expectativas buscando llegar a ese estado último de transformación y modificación de su presente.

### 1.1.1 Los caminos de la utopía



Al pintar yo creo mis utopías en el cuadro, pues para mí la pintura es el medio que sirve para recrear un espacio. Y es eso lo que hago en mi obra, represento mi realidad dependiendo de cómo vea mi entorno y aunque mis pinturas no son escenarios utópicos lo que hago es hablar y representar una sociedad de la cual soy autora en mi obra.

<sup>6</sup> La futurología es definida por Gastón Berger (uno de los fundadores de la disciplina), como la ciencia basada en el método científico que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él.

<sup>7</sup> <http://anotherworldip.wordpress.com/2012/05/27/1-700/>

Esta imagen refleja el impulso que proporciona pensar en la utopía, ya que su concepto habla de una esperanza colectiva que busca una sociedad ideal y el deseo de llegar a ella es lo que hace que surja el esfuerzo de seguir hacia adelante para aproximarnos a ese horizonte.

Mi utopía podría ser un mundo donde sólo yo esté, o un mundo donde todo sea campo y no industrialización, incluso un mundo donde todo es color, donde el tiempo este detenido y me impida ver en el espejo el paso del tiempo. En mi obra detengo este momento y soy (re) creadora de una realidad. Pero actualmente me pregunto ¿qué es utopía? Y como es que prevalece, este apartado quise enfocarlo a esos cuestionamientos en torno a la utopía y su papel en mi entorno.

Pienso en los planteamientos que hacían Platón o Thomas Moro y aunque aún no es tangible me pregunto, ¿y si fuese posible ese cambio? se daría lugar al desarrollo de las artes como cualquier otra actividad sin ser visto como una pérdida de tiempo o como actividad no redituable, si lo imagino pienso en una sociedad más armónica en el trato de unos con otros pero también pienso que podría robarle el misticismo a esta actividad como lo dijo Eduardo cohen<sup>8</sup> en su libro *Hacia un arte existencial: En el mundo de la utopía la consumación del arte significaría su abolición.*

Tomo la cita de este autor porque al plantear una sociedad donde el arte sería casi tan común como los programas de televisión ya no nos sorprendería su ejecución, ni admiraríamos sus cualidades, ni tomaríamos importancia al efecto que tiene en nuestro cuerpo, seria simplemente —desde mi punto de vista—una actividad más que terminaría por ser desvalorizada al ser consumida por toda una sociedad y ejecutable por cualquiera. Durante el curso de la carrera podría decir que la institución fue un espacio utópico donde la creación artística es algo cotidiano dentro de este lugar donde hay un ejercicio de convivencia, comunión, creación y reflexión, donde existe la libertad de expresión y creación sin embargo dentro de los muros no reaccionamos ante el arte como reaccionarían los que están fuera de él y por eso rescato la cita de Eduardo Cohen pues para mi tiene razón al decir que esta consumación implica también la abolición y si el arte queda abolido en la utopía es porque no queda lugar para la mitificación<sup>9</sup> todo sería relativamente perfecto y le restaría importancia al arte que estaría de tal modo integrado a nuestra vida, que sería imposible diferenciarlo de nuestro trabajo o de cualquier otra actividad libre, en la utopía el arte no sería más un privilegio, en ella todo sería privilegiado.

A lo largo de esta investigación por los caminos de la utopía descubro como también se halla gestada en el sentido común, es decir, en el espacio cognoscitivo dentro del cual los individuos comparten entre si la realidad de la rutina

---

<sup>8</sup> Artista nacido en México D.F., se formó en la Academia de San Carlos produjo innumerables obras utilizando el lápiz, la tinta, el crayón, el pastel y la acuarela.

<sup>9</sup> Mitificar es hacer de algún tema o concepto un mito. Un mito se caracteriza por ser una creencia popular que no necesariamente cuenta con fundamentos científicos, y que es aceptado como verdad por tradición. Entonces, mitificar un hecho es convertirlo en una verdad inatacable sin contar con los fundamentos científicos para hacerlo.

normal y autoevidente de la vida cotidiana que se mide por sus aspiraciones o inconformidades.

Todos tenemos una visión de cómo reparar nuestro entorno por el hecho de convivir de forma continua y directa, esto es lo que hace que cada uno tenga una respuesta o un plan de acción por el cual fluyen sus sentimientos. Y surge un nivel utópico personal que reside en la parte cognoscitiva del individuo, y la ventaja de esta utopía mental es que somos capaces de protegerla o modificarla sin alterar algún factor externo, y esta introspección es la que nos da la respuesta para saber cómo conducirnos para llegar al punto utópico deseado dependiendo de la concepción personal, donde la necesidad de hacerlo palpable es la que da pie a mi pasión utópica que se ve reflejada en el deseo irrefrenable de vivir mi futuro deseado en el aquí y el ahora.

Existen una distinción entre 2 tipos utopía, el primero se distingue por ser una construcción intelectual compleja, un modo racionalizado de concebir una sociedad futura, considerando hasta los más ínfimos detalles, por ejemplo, la utopía de Tomas Moro, mientras que en el segundo no hay lugar para la racionalización, no desarrolla un orden para un futuro explícito le basta una idea concreta, una esperanza o una imagen, para crear y generalizar éxtasis subjetivos. En esta clase de utopía no hay un proyecto ni nada que se le parezca, sólo pasión, un apetito insaciable de justicia, negación del orden vigente, un deseo de cambio, etc. Si se opta por alguna de las dos se afirma la creencia en la utopía pero estas 2 realidades aunque similares son muy diferentes, en la primera el grado define el plan de acción y tendría quizá un grado menos de convicción es como decir “creo o me gusta creer en esto” o lo crees sin miramientos o tienes tu rastro de duda pero aun así quieres mantener tu creencia pero siendo consciente de lo fantasioso que podría llegar a ser.



Por eso rescato esta imagen de internet porque para mí reafirma lo que acabo de expresar, hay cosas en las que creemos o nos gusta creer porque simplemente hay cosas que parecen increíbles y se puede optar por dejar que el espí-

<sup>10</sup> <http://anotherworldip.wordpress.com/2012/05/27/1-700/>

La imagen resume el porqué del surgimiento del concepto utopía, ya que la realidad que existe es carente en muchos sentidos dependiendo de la persona pero hay un sentimiento unánime de inconformidad por lo cual buscamos algo que nos dé esperanza de que todo esto se puede cambiar.



ritu se consuma o se opta por creer en algo que mantenga firme nuestra esperanza.

Esta imagen en especial es una recopilación de una serie que documenta una manifestación que se hace por las calles del centro donde la gente manifiesta su inconformidad a los actos que el gobierno ejerce o trata de imponer sobre ellos y el cartel que presentan es la confirmación de que las personas piensan y creen en la utopía como respuesta y lo que se les hace increíble ya no es la utopía si no la realidad.

## 1.2 Mi postura ante una nueva utopía



Cada uno posee en sus manos un pedazo de realidad que es la suya, y en algún momento las personas pueden ser capaces de duplicar, triplicar, cuadruplicar, etc. este pedazo de realidad mediante las personas con las que nos relacionamos o mediante la familia que vamos construyendo y es así como le abrimos paso a nuevas utopías personales. A lo largo de estos escritos he dejado ver que para mí la utopía es igual a esperanza y lo remarco en varias partes que conforman el desarrollo de mi obra, pues de un modo u otro es también la esperanza la que me ha llevado hasta donde me encuentro y la que me ha impulsado a plantearme, realizar, y lograr mis proyectos –tanto de vida, como académicos-- y es así como surge una asociación entre familia, ficción y utopía. Al tomar mí pedazo de realidad puedo moldearla como una masa, expandirla, quitarle trozos o añadirle otros distintos. Durante mi crecimiento he visto como lo que acabo de describir está implícito en la vida personal y familiar, moldeamos la realidad conforme a nuestros deseos, tomamos un punto de partida de

<sup>11</sup> On S.A.U: [www.streetartutopia.com/?p=9980](http://www.streetartutopia.com/?p=9980)

Photo from and more information on Chair Blog: <http://bit.ly/RTAm8z>

la realidad y la desplazamos hasta donde nuestras capacidades nos permiten, así como cursamos el kínder podemos llegar a tomar un diplomado o doctorado, podemos ser capaces de compartir nuestra realidad con las demás personas y se pueden adherir a nuestra realidad como nosotros a la suya y después podemos ser capaces de arrancar cada trozo que compartimos con estas personas y después deshacernos de ellas, dejarlas en el camino y seguir sin el pedazo que se quedó en su realidad, para finalmente compartir tu pedacito y tener el doble con la pareja, y después hacerlo más grande con los hijos y más grande con los nietos, de este modo podemos formar e ir construyendo la utopía que tu esperanza te provee en la vida. Estas son las nuevas utopías que se van generando en mi vida para pasar de un concepto estable a un concepto que para mí es perfecto, podría hacer una serie de hipótesis con respecto a las utopías que podrían salvar una realidad colectiva pero en si misma se habría condenado pues el imponer mi realidad sobre otra rompería el ideal de armonía y el sentido de igualdad en una comunidad.

Este tipo de experiencias externas son las que fueron dando paso a los escenarios en mi obra, como dije es sencillo valerse del recurso de la censura y acallar la conciencia valiéndome de ella, de esta forma he tomado las experiencias utópicas o distópicas de mi entorno para darle cuerpo, cara y matiz en mis cuadros.

La expectativa de este capítulo era conocer el tipo de utopías modernas que habían surgido luego de las expuestas por Platón o Thomas Moro, pero he expuesto una posibilidad nueva a la utopía que no se encuentran en los libros o en estudios si no que nace en la mente y así mismo se proyecta por las ideas y aspiraciones que se forman en cada persona para ser llamadas utopías.

Incluso las utopías que expuso Platón o Thomas Moro –creo yo-- partieron de su mente por la necesidad y la inconformidad, proyectaron una idea o una nueva alternativa esperanzadora la cual fue acogida en la sociedad como un concepto más que como una obra o un escrito.

Y logró materializarse como concepto porque es un ideal en común buscar algo mejor, y de este postulado es de donde parten las que yo llamo nuevas utopías pero para hacer una recopilación de todas ellas sería preciso hacer una encuesta distrital o mundial, retomando la parte mental que es donde se genera la actividad sensorial, donde se controla y coordina el movimiento y el comportamiento ahí es donde surgen las ideas y los conceptos que vamos a seguir en nuestra vida, cuando vemos que algo va mal o algo que simplemente no nos satisface es cuando buscamos una alternativa que sale de la mente para traducirse en lenguaje, en acción o incluso en objeto.

En mi nace más de una utopía y no dudo que cada persona pase por el mismo proceso, mis utopías pueden ir desde las cosas más simples como es parar

todo –tiempo, actividades, necesidades, mandados, etc.-- para tomarme el tiempo de meter la mano en una bolsa de semillas con el fin de sentir, valorar el contacto con objetos inmóviles cotidianos y prestar atención a que cada uno puede transformar una realidad de manera simple como darle otro propósito a un objeto como en este caso despreocuparme por su cualidad alimentaria y tomarlo como un relajante, como una textura inexplorada o lo que se me pueda ocurrir, puede ir desde estos momento en los que se disfruta la vida-por decirlo de una forma- sentir el pasto con los pies descalzos, el agua caliente de la regadera, el viento, el olor del ladrillo mojado, el aroma de los cerillos, del pasto húmedo o recién cortado, nadar o meter la mano en el agua, todos estos pequeños momentos son los que pueden conformar la utopía en una persona, hablando por supuesto del concepto personal no social.

Para que nazca una utopía nueva que pueda ser trasladada al entorno se debe dar una transformación desde el espíritu que para mí es el centro sensible del cuerpo, lo que se acumule y se desarrolle en ese centro afectara directamente al resto del cuerpo y su influencia se verá reflejada en las acciones que tenga con el entorno y sus habitantes, con la familia y con los amigos así como con los desconocidos. El grado de pasividad o agresividad vendrá desde el hogar y la educación y todo eso estará guardado en el carácter, ahí radica la importancia del núcleo directo y principal al que nos vemos expuestos al nacer, el núcleo de la familia se volverá la primera isla en la cual nos vemos envueltos donde dormimos, despertamos, comemos, y convivimos con nuestros padres, en esta primera isla el confort y cobijo de los brazos paternos nos da la seguridad de que nada malo va a pasar que todo en este núcleo será estabilidad y felicidad –generalmente—esas son cualidades personales de esta utopía, este núcleo se divide o se parte en la adolescencia y la “isla” en la que nos encontramos se amplía incluyendo amistades que nos acogerán en un círculo en el cual surge la identificación y el confort que nos traerá alegrías, en este punto tenemos la opción de seguir refugiándonos en el primer núcleo o relegarlo para un tiempo futuro y en cualquiera de los 2 casos el estado del núcleo se irá ampliando o reduciendo en base al estado utópico personal y emocional.

Estas son nuevas utopías de la de vida, las de cambio, las de madurez, las de carácter todas en mi deben unirse para buscar el mismo fin, el de estabilidad para el objetivo de una vida mejor, una vida que incluye solamente el núcleo familiar que haya logrado formarme en el cual al final del día llegaré a refugiarme, en el convergen los logros de mi vida, por los cuales me planteo objetivos que poco a poco voy cumpliendo, porque en mi búsqueda de cambio no trato de abarcar lo lejano trato de empezar por lo que tengo cerca y para alcanzar este cambio como exprese antes debe empezar en mi persona y el medio directo por lo cual pongo el ejemplo de la familia porque generalmente esta inconformidad se da a partir de ese punto en la persona y después se proyecta en la sociedad.



El modo en el que me relaciono con el entorno es el resultado de la manera en que éste me afecta y mediante esta respuesta es que voy formando mis conceptos, para tomar una postura ante la utopía y tengo que tomar mi experiencia previa con el entorno para descubrir que es lo que estoy buscando en él, como quiero conducirme y donde quiero situarme. A lo largo de este proyecto y mediante la serie de investigaciones de diversas fuentes de información es que mi concepto fue cambiando. Para mí antes la utopía era lo imposible o lo imaginario, ahora veo el concepto como ya exprese antes como una serie de sugerencias para sanar la convivencia en el entorno.

La hipótesis que formulo sobre la utopía me parece más enriquecedora para el proyecto que estoy presentando sobre un mundo alterno recreado que no deja lugar al tipo de esperanzas que la utopía ofrece. Quizá este tergiversando el principio del concepto pero estoy tomando una parte de éste y la estoy adaptando en favor de mi propuesta y es así que me hago del concepto y adquiero una postura que me sea útil para poder desarrollarla.

El proyecto nace por el sentimiento de una realidad sofocante, por una realidad que no llenaba mis expectativas y que poco a poco me estaba ahogando es por eso que tomo la pintura y decido expresarme a través de la pincelada, recreando en cada cuadro un ambiente que me recuerda que al menos en el subconsciente existe la utopía y que yo la estoy recreando a mi medida. En un escrito José Martí<sup>12</sup> dijo: *deja de lamentarte como un estúpido y asume con fuerza el papel que los nuevos tiempos te entregan* lo cual al interpretarlo me lleva a decir que si realmente estaba harta de la realidad a mí alrededor lo que debía hacer era enfrentarme a ella tomando lo que me había sido dado y moldearlo en base a mi necesidad para obtener algo que me diera la paz necesaria.

En mi vida y en mi obra se fue dando una transición de la utopía a la distopía, pues para mí un cuadro siempre tiende a proyectar cualquiera de estos dos escenarios, por un lado se puede buscar una proyección mimética del entorno tal cual y sin modificaciones esperanzadoras lo que nos llevaría a una proyección distópica o a una proyección con todo lo que queremos ver en ella, un cuadro que al pararte frente a él te produzca un sentimiento de esperanza y de aliento, con nuestros estándares utópicos plasmados en ella. Si tuviera que exponer mi utopía en el cuadro, no sería como muchos la piensan, yo no pintaría naves espaciales, ni tampoco pintaría coches que van por el aire, y no por qué no lo crea posible o por que rechace la idea, es simplemente porque mi visión de la utopía no está ligada a la tecnología o a la mecanización, podría decirse que mi utopía se haya realizable dentro de cuatro paredes, en un pequeño espacio que me provee de confianza, de alegría, de igualdad, de confort,

---

<sup>12</sup> José Julián Martí Pérez (La Habana, Cuba, 28 de enero de 1853 – Dos Ríos, Cuba, 19 de mayo de 1895) fue un político republicano democrático, pensador, periodista, filósofo y poeta cubano de origen español, creador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra del 95 o Guerra Necesaria. Perteneció al movimiento literario del modernismo.

de amor, y de seguridad. Para mí la utopía se encuentra en estas cualidades y la suma de ellas es la que me proporciona el espacio que algunos llaman “imaginario” o “inalcanzable” pero yo lo he logrado encontrar y es ese impulso utópico el que me inspiró a hallar una afinidad en la pintura para proyectar mi sentir a través de la pintura pues con ella me puedo liberar del lenguaje y encontrar un nuevo discurso que me parece más directo, conciso y enigmático.

### **1.2.1 Los cuadros utópicos frente a los cuadros distópicos**

Con la aparición de las vanguardias se abre la puerta a las posibilidades de expresión que podía alcanzar la pintura y de entre todas las ramas que aparecieron surge la pintura de ficción siendo la utopía y la distopía las más utilizadas.

Estos cuadros son los que hicieron que surgiera en mí el interés de hacerme de este género apoyándome con los escenarios que forman parte de mi vida diaria y valiéndome de la pintura viví y goce de estas escenas transformadas a través de mis cuadros de manera fantástica para darme la gratificación que no veía en la realidad. Estos cuadros reflejan siempre lo que la industrialización y mecanización le está haciendo a la sociedad, la transformación que sufrió y que seguirá sufriendo mientras el desarrollo enajenante siga creciendo<sup>13</sup>. Este tipo de género nos permite viajar en el tiempo, dejándonos llevar por la visión del artista para formar parte de la obra.

Los cuadros distópicos representan las cosas terribles y enigmáticas a las que nos enfrentamos, –en base a mi visión– también nos muestran el instinto crítico, el poder y la soberanía del artista para proyectar la visión de su juicio, ya que el arte reafirma la percepción del artista. Un ejemplo que quiero presentar son los cuadros de Banksy<sup>14</sup> su propuesta está conformada en su mayoría de piezas satíricas sobre política, moralidad y etnias, combina escritura y graffiti apoyándose con el uso de stencils.

---

<sup>13</sup> El desarrollo consumista que busca generar una tecnología más nueva y moderna.

<sup>14</sup> Banksy es el pseudónimo de un prolífico artista del street art británico.



15

Tomo a este artista como ejemplo porque fue una de mis influencias al ver su obra y como toma escenarios del entorno y los transforma, como se puede ver en el primer ejemplo donde en vez de sujetar granadas o bombas molotov avientan ramos, lo que para mí es una manera de súplica por el cese de estas guerrillas.

Pongo de ejemplo y parto del *street art* porque mientras que yo transformo el espacio desde el cuadro ellos lo transforman desde su entorno, para abrir la brecha entre realidad y utopía, para tener un panorama alterno y encontrar aunque sea por un momento una imagen distinta. Porque yo puedo tomar un espacio de mi realidad y transformarlo pero se queda en el cuadro y donde yo decida guardarlo pero el *street art* va mas allá y se proyecta de forma constante.



16



17

<sup>15</sup> Banksy Collection of inside works by Banksy: [www.streetartutopia.com/?p=10929](http://www.streetartutopia.com/?p=10929)

<sup>16</sup> The Three wise monkeys! <http://www.streetartutopia.com/?p=8218> By Mau Mau: <http://www.mau-mau.co.uk/> Thanks to Dolce Vita for sending it!

<sup>17</sup> Photo: [www.streetartutopia.com/?p=8098](http://www.streetartutopia.com/?p=8098) More by BLU: [www.streetartutopia.com/?p=5088](http://www.streetartutopia.com/?p=5088)



Estas 3 obras muestran el tipo de crítica esencial, el primero referente al dinero, el segundo al tiempo y el tercero al trabajo, para concluir con la sátira principal que se hace al ejército, que toma a una persona y le hace seguir ordenes sin razonar y sin poder opinar, un soldado se vuelve como un robot al cual programan para seguir órdenes.

Estas obras para mi ofrecen distintos tintes, así como buscan generar un efecto distinto en el entorno y sobre el individuo, también buscan resaltar una inconformidad y remarcar los motivos que propician la obra entre las cuales esta mostrar una alternativa a la realidad resaltando cosas que parecerían olvidadas y muestra las posibilidades de transformación.



Encontrar este tipo de obra nos sorprende, más cuando se trata de representaciones como las 2 anteriores que son de gran formato nos sentiríamos incluso

---

In Kreuzberg, Berlin, Germany. A nice photo of this classic! Thanks to Pawel for the photo!

<sup>18</sup> By Martin Ron Murales at Meeting of Styles 2012 In collaboration with Federico Ron. In Buenos Aires, Argentina. More photos: [www.streetartutopia.com/?p=10853](http://www.streetartutopia.com/?p=10853)



observados y surgirían fantasías de un mundo donde estos animales nos podrían superarían en tamaño.



19

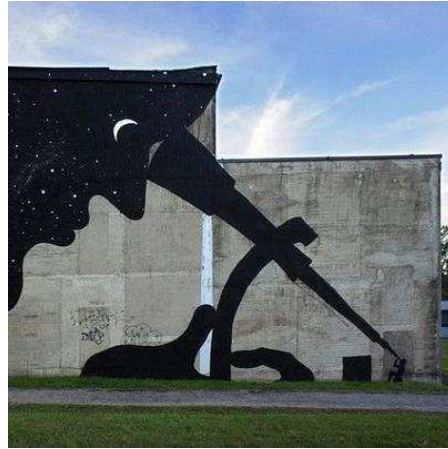


20

Lo que veo en el street art también es una especie de rivalidad entre transgresión y esperanza, dependiendo de lo que esté representado, como las imágenes que presento a continuación donde unas representan una especie de utopía al igual que una distopía.



21



22

<sup>19</sup> Bigger and more photos: [www.streetartutopia.com/?p=9479](http://www.streetartutopia.com/?p=9479)

Thanks to Begoña Gomez Garcia for this photo! By Collective IMVG: <http://bit.ly/OsvMzS> In Vitoria-Gasteiz, Spain.

<sup>20</sup> Bigger: [www.streetartutopia.com/?p=9443](http://www.streetartutopia.com/?p=9443)

By Steve Locatelli in Brussels, Belgium. Thanks to The Street Art Curator for the photo

<sup>21</sup> Bigger and more photos: [www.streetartutopia.com/?p=10006](http://www.streetartutopia.com/?p=10006)

By MTO ( Graffiti / Street-art ). In Rennes, France. Photo by Renan Péron: <http://bit.ly/QaNVUA>

<sup>22</sup> By Sam3 in Besancon, France. More by Sam3: [www.streetartutopia.com/?p=940](http://www.streetartutopia.com/?p=940)



23



24

Este tipo de obras tienen la característica de pertenecer o no al entorno y existen grandes diferencias entre una y otra, esta diferencia va desde los colores hasta la forma y el contenido, y la manera en que el artista entienda y proyecte cualquiera de estos dos conceptos en su obra, por que como ya he expresado utopía es un concepto propio de quien lo adopta y puede tener un significado distinto dependiendo del tipo de persona que se vea atraído por él y por el modo de vida en cual se desarrolle.

Para cada persona el concepto de utopía será personal y la irán construyendo de acuerdo a su concepción que parte del primer significado y se traslada a su vida transformándola y eso mismo pasa con el cuadro, la representación que se haga del concepto podrá ser de manera, mimética, hiperrealista, o abstracta. Puede verse claramente reflejado o ser visible sólo ante los ojos del artista como se muestra a continuación donde pongo de ejemplo varias imágenes de obras que fueron tomadas del libro *Art i Utopía. Lácció restringida* y se puede ver como son distintas representaciones de un mismo concepto.

---

<sup>23</sup> Bigger: [www.streetartutopia.com/?p=9615](http://www.streetartutopia.com/?p=9615)

In Oslo, Norway. By C215: <http://bit.ly/PPYsA1> A Collection: [www.streetartutopia.com/?p=7074](http://www.streetartutopia.com/?p=7074)

<sup>24</sup> Bigger and more: [www.streetartutopia.com/?p=10236](http://www.streetartutopia.com/?p=10236) By Borondo: <http://bit.ly/SI03gV>



Lyonel Feininger<sup>25</sup>. Tortum I, 1923-1926



Édouard Manet<sup>26</sup>. La chaise, 1857



Odilon Redon.<sup>27</sup>



Amédée Ozenfant.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Lyonel Charles Adrian Feininger 17 de julio de 1871-13 de enero de 1956. Pintor e historietista germano-estadounidense. Tras conocer el cubismo, su posición estética se adhirió dentro de la pintura expresionista alemana. Sus obras representan edificios, locomotoras, marinas y barcos, están compuestas casi en su totalidad por líneas rectas y planos de color; incluso la iluminación de las escenas está subdividida y fragmentada en planos con forma de prismas.

<sup>26</sup> Édouard Manet, (23/01/1832 - 30/04/1883) pintor francés, reconocido por la influencia que ejerció sobre los iniciadores del impresionismo. Su forma de retratar la vida cotidiana, su utilización de amplias y simples áreas de color y su técnica de pincelada directa, rápida y empastada provocaron el rechazo y las críticas a su obra, aunque él nunca quiso ser un radical y buscaba ser aceptado en un mundo que todavía no estaba preparado para asumir una pintura en la que la vida se presenta tal cual.

<sup>27</sup> Odilon Redon. (20 de abril de 1840 – 6 de julio de 1916) Es considerado un pintor postimpresionista, dentro de la corriente del simbolismo, aunque también se le considera como uno de los precursores del surrealismo. Redon da rienda suelta a su fantasía, entremezclando mitos paganos con materialismo científico, animales imaginarios con maquinaria de la Revolución industrial.

La tentation de saint Antoine. 1896

Nature morte au casque. 1916



Fernand Léger. Les Trois femmes et la nature morte. 1921.<sup>29</sup>



Antonin Artaud.<sup>30</sup>

Les illusions de l'âme.1946

Couti l'anatomie.1945 <sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Amédée Ozenfant (15 de abril de 1886 - 4 de mayo de 1966) fue un pintor cubista francés, dentro de la tendencia purista. Ozenfant supo hacer compatible su didactismo estético con la pintura; en su obra parte de la realidad exterior para eliminar detalles, reducir las formas a esquemas y plantear una abstracción en la que prevalecen los colores puros.

<sup>29</sup> Fernand Léger (4 de febrero de 1881 - 17 de agosto de 1955). Pintor cubista francés. Pintor de nuestro tiempo, de la máquina y de la civilización industrial y urbana, Léger constituye, según muchos historiadores del arte, el antecedente directo y precursor del pop-art y del neorrealismo.

<sup>30</sup> Antoine Marie Joseph Artaud, 4 de septiembre de 1896-4 de marzo de 1948. La obra de Artaud es violenta, sangrienta, "cruel", piensa efectuar la deconstrucción de la vida en la escena de su *Teatro de la crueldad*. Dice "rechazar violentamente los refugios de la miseria humana" que para Artaud son la fe y el arte, que él mismo encarna.



Los ejemplos anteriores muestran una serie de pinturas que contienen un discurso propio y aunque cada una habla de lo mismo lo que proyecta en su superficie es algo muy distinto y como vemos en estos ejemplos cada uno de estos artistas proyectó lo que entendían por utopía y lo proyectaron de la manera en que se sentían más cómodos para desarrollarlo, mediante pinceladas abstractas, cubistas o figurativas, la vastedad de la proyección pictórica puede ser tan elaborada o tan simplificada como se desee.

Actualmente nos podemos servir del recurso de la fotografía para capturar los momentos utópicos y efímeros de cada persona en el instante mismo en que suceden de esta forma vamos archivando salidas, reuniones o aquellos momentos que nos dan alegría y armonía, ahí se puede decir que se da la conformación de una utopía personal.



## 2. Distopía paso a paso

No puedo hablar del entorno distópico sin tocar el tema del ser individualista de modo egoísta. En el día a día hablamos constantemente de lo que es el individualismo y como nos desarrollamos bajo este concepto, nos mostramos insolidarios e insensibles hacia las desigualdades, sin interés alguno por los asuntos públicos, su egoísmo, su escasa ciudadanía, su descuido con el medio ambiente, su voluntaria ignorancia, todo esto lleva a una separación hacia el “yo” interno.

Sin embargo, ¿es lo mismo hablar de autonomía que de individualismo? El individualismo como concepto se ha ido desvirtuando y se ha vuelto más similar a un grupo egoísta que autónomo.

Las personas que creen en las distopías tienen buenos argumentos ya que en muchos aspectos la tierra está en condiciones lamentables por ejemplo en pocas cosas se ha fallado tanto como en cuidar el planeta. En la actualidad hay zonas en la tierra que están tan envenenadas que la vida ha desaparecido sin embargo a pesar de ver el deterioro hay personas que se han cauterizado y no les importa seguir aumentando esta decadente condición.

---

<sup>31</sup> Imágenes sacadas del libro, Art i Utopía. L'acció restringida.

<sup>32</sup> Art i Utopía. L'acció restringida.

El primer paso a la distopía sería la consumación de nuestros recursos naturales, las materias primas irán escaseando y se pondrá un precio para acceder a ellas, la vegetación se irá perdiendo y poco a poco la tierra se revelara y se negara a seguir produciendo, se secará y no habrá otro escenario que mirar más que el de la desolación, nuestra vida y nuestros cuerpos cambiarán por la carencia de agua y oxígeno, los animales morirán y nuestra vida no será más como la vemos ahora. Todos estos pasos nos llevarán a una esterilización y degradación de la mente, del ambiente, de la sociedad, y del mundo en sí.

Toda sociedad se instituye creando su propio mundo. Esto no significa solo representaciones, valores, etc. Si no que en el origen de todo ello hay un modo de representar una categorización del mundo, una estética y una lógica, así como un modo de valorizar y sin duda también, un modo simple particular de ser, esta sociedad hace mucho que se ha dejado guiar por la unión de gobierno y televisión pues esta ha logrado uniformar los criterios y los juicios de valor, ha conseguido el modo perfecto mediante el cual se lleva a un gobierno desde una silla, desde casa prácticamente, este es el elemento por el cual se acercan y controlan moldeando los esquemas sin siquiera tener que desplazarse. Y la minoría es la que se expresa y se opone, que critica a la máquina más que al “progreso” simplemente siente un rechazo aberrante por la industrialización para las masas, Huysmans<sup>33</sup> escribió: “su desprecio por la humanidad creció; comprendió al fin que el mundo está, en su mayor parte, compuesto por bribones y por imbéciles. Decididamente, no tenía ninguna esperanza de descubrir en otros las mismas aspiraciones y los mismos odios, ninguna esperanza de emparejarse con una inteligencia que se complaciera, igual que la suya, en una estudianta decrepitud, ninguna esperanza de juntarse con un espíritu agudo y refinado como el suyo, con el de un escritor o de un hombre culto”.

Empiezo este apartado con una cita de Huysmans para hacer notar como hablar de “pesimismo” no es estancarse o cerrarse si no abrir nuevas posibilidades para un discurso nuevo, y en todos los aspectos se puede cortar por la línea que podríamos llamar “normal” y avanzar a una nueva totalmente distinta que a pesar de ser llamada pesimista es fuente de inspiración para las próximas generaciones. Y es así como primeramente la ficción se abre a la literatura para poder partir de ahí al espíritu del pintor y despertar en su alma la inquietud de proyectar una realidad que no sea la misma, de despertar ante sí mismo y ante el mundo con una obra que no sorprenda pero que sí aporte, que salga del aburrimiento y del vacío para volverse un referente.

Mediante mi obra estoy proyectando mis intuiciones -y trato de dejar esto claro – porque este quehacer artístico se aparta del contenido sin alma de la vida actual, prefiere adentrarse en temas y ambientes que dejan la vía libre a la

---

<sup>33</sup> Charles Marie Georges Huysmans (París, 1848 - id., 1907), conocido como Joris-Karl Huysmans, fue un escritor francés. Los trabajos de Huysmans expresan un disgusto por la vida moderna y un profundo pesimismo.

búsqueda no material de almas sedientas con el fin de hacer a un lado la contemplación desinteresada que pareciera ser la contemplación actual.

La distopia nos ofrece un postulado y una promesa de un progreso inicial pero que en el camino se va derrumbando para abrirle paso a la máquina y a nuestra propia destrucción, a una serie de especulaciones de un futuro en el cual los ordenadores más potentes y veloces darán el espacio suficiente para todo un mundo artificial en el que se originaran y se desarrollaran millones de especies y después de millones de generaciones tal vez nacerá un organismo artificial inteligente pero la inteligencia del organismo artificial no será como la nuestra porque se habrá desarrollado de manera independiente.

En Alemania tenemos un ejemplo del concepto de distopia en la fábula del país de la Jauja, el paraíso de los haraganes. En donde bastaba abrir la boca para que aves asadas volaran enseguida dentro de ella y en los campos había salchichas que cualquier pobre hambriento podía recoger y llevarse. En el país de la Jauja eran todos felices porque lo único que faltaba era trabajo. Este ejemplo me recuerda a la película de Wall-e<sup>34</sup> donde los individuos de una nave adecuada como colonia son transportados en una especie de silla-cama voladora donde ahí todo les cae en las manos y son transportados a cualquiera de sus necesidades sin tener que moverse o hacer un mínimo esfuerzo, lo cual por una parte parecería el sueño hecho realidad, pero la atrofia de los músculos y el que las máquinas decidan todo teniéndonos en un estado de letargo que sería como estar muertos en vida teniendo una vida sin propósito y que no nos ofrece ningún misterio, todo está al alcance de la boca o los ojos y no es necesario estirar la mano, se prescindir de las extremidades y podría vivirse en un cuerpo que solo fuera el tronco e incluso un cuerpo sin cerebro, teniendo todas las capacidades en este concepto se delegan todas a la tecnología y regresamos a un estado de inocencia cual bebés donde la tecnología nos alimenta, nos cuida, nos educa, nos cobija y está ahí, así es la distopia este estado es el que reina en este concepto el paso que abre el camino al tema de la ciencia ficción y a la parte que inspiró la producción de la cual hablo.

### **2.1.1 La transformación de mi entorno**

Una de las capacidades que posee el ser humano es la de imaginar y es común emplear la imaginación para tratar de visualizar el futuro y lo hacemos casi sin darle importancia. Y es gracias a esto que estoy en condiciones de adivinar —más o menos— como será un futuro cercano. Este proyecto de tesis aborda y se centra mucho en el futuro, pero ¿Qué es el futuro? Ese instante efímero al cual planeo llegar pero el cual nunca alcanzare. Vivo de presentes que se van tragando mi instante futuro y en 1, 2 o 5 años lo que yo llamo futuro ya no lo

---

<sup>34</sup> película de animación realizada por computadora, el género es ciencia ficción y comedia que fue estrenada en 2008.

será más y aunque de cierto modo estaré viviendo mi futuro será el futuro imaginado de mi pasado por que al alcanzarlo solo será un fragmento del presente.

Estoy viviendo mi actualidad y tengo un poder enorme sobre mi futuro. Mis elecciones influirán enormemente no solo en mi vida si no también en la vida de otras personas durante los próximos años y me atrevería decir que hasta en unos siglos, tenemos ahora sobre el futuro el mismo poder que tenían sobre nuestro presente los que nos precedieron. Las personas que vivieron antes que nosotros son las que determinaron la lengua, el tipo de gobierno, el lugar donde habitamos, nuestros gustos, nuestra personalidad, nuestros conceptos generales y universales y pronto seremos el pasado de un futuro.

Vivimos un periodo que en lo futuro será llamado “los viejos tiempos” y lo que estamos dejando es una tierra sobrepoblada, una naturaleza dañada, y con ello la extinción de la aventura. Tal vez en el futuro encuentren un lugar que explorar, un lugar de emociones y aventuras, en ese futuro donde todo puede suceder sea para bien o para mal.

No se puede hablar de cómo será el futuro, porque esto nadie puede saberlo, sin embargo se pueden elaborar una infinidad de hipótesis que hablen de cómo se cree que será el futuro y esto es lo que me lleva a representar mi entorno social con las bases que me afectan directamente y que hacen que tome como punto de partida este entorno que estoy viviendo para “transformarlo” en escenarios ficticios de lo que yo creo será el futuro y no necesariamente un futuro lejano —como ya he expresado— si no un futuro de instantes, un futuro de minutos, del mañana que se va disfrazando conforme voy avanzando.

Para percibir mejor las cosas es necesario vivirlas, mediante la experiencia directa todo lo que imaginamos se hace verdadero, cuando nos comprometemos con el mundo el panorama cambia totalmente, no es lo mismo dejar que todo avance sin cuestionarlo o ver pasar la vida y no luchar por el ideal personal.

Al final, todas las hipótesis que se han hecho con respecto al tiempo pueden verse cumplidas en el futuro en el momento cuando pasen a llamarse un evento inminente en el cual todos vean y se den cuenta al recordar que fueron testigos de las advertencias que cuadro con cuadro narraban un supuesto de otro tiempo, lo cual también se vuelve una hipótesis en sí misma.

Todos sufrimos los cambios del entorno y el efecto que tiene en nuestra vida, debido a esto es que tenemos que adaptarnos a los cambios y transformar nuestro entorno adecuándolo al ya existente, todos somos creadores y transformadores de nuestro circulo, tenemos por opciones muchos caminos al igual que muchas posibilidades, todo lo que tenemos que hacer es elegir, usar esta capacidad de decisión para ir construyendo una vida, un camino y un futuro, pasamos por una serie de cambios desde que nacemos, la transformación del cuerpo, de la mentalidad, y de los conceptos que está ligada a la transforma-

ción de nuestro entorno primero debido al gobierno y después al de las personas, el cambio siguiente es el que realizamos con nuestro entorno ejerciendo nuestras elecciones para terminar con el último proceso de transformación que es el propio, el que está dotado de fantasías, la alternativa que cada uno pueda imaginar para contraponerlo a la realidad.

Este último es el que será abordado en esta parte, mediante la imaginación aunada a la necesidad es como nace el proyecto de al presente tesis. Las diferencias de los conceptos que conocí y aprendí hace 10 años a la transformación de ahora, día con día ver a través de la ventana de un transporte que esta realidad se hacía decadente e insuficiente, mediante esta experiencia es cómo surge un tiempo de reflexión y de razonamiento. Cosas que acontecían en mi vida, pensar que antes despertaba, miraba la ventana y el paisaje que antes contemplaba —a veces por horas— ahora ya no es el mismo, ni siquiera se le parece al anterior y lo que antes contemplaba ahora no me produce ninguna emoción, la ventana ha sido olvidada, los parques se han secado, el agua se ha contaminado, los animales se encuentran —en su mayoría— en peligro de extinción, el circo y el zoológico han pasado de ser un concepto de distracción y diversión a ser un lugar de maltratos o de abusos, el sol ahora es un peligro, la arena es un problema, el viento te infecta, la lluvia es ácida, los cambios climáticos son un constante acecho, al igual que el ser humano es un peligro para el entorno, vivo un estado cíclico de lucha y amenaza. Pero cuando me encuentro con imágenes como las que muestro a continuación mi concepto del entorno cambia considerablemente.



35



36

<sup>35</sup> fotografía tomada en el año de 1975, en la que vemos a un niño saciando su sed en un colorido bebedero en forma de león en el Bosque de Chapultepec.

<sup>36</sup> interior del Mercado de la Merced, construido en 1957 sobre un diseño de Enrique del Moral. Años sesenta.





<sup>37</sup> el Polyforum Cultural Siqueiros. Años setenta-ochenta.

<sup>38</sup> Fuente de Petróleos en 1964. En el fondo se ve la casa de Reforma 105, que sufrió varias modificaciones con el paso del tiempo y recientemente fue demolida. Hoy, con el proyecto de la Autopista Urbana, la amplia glorieta que rodeaba la fuente también ha desaparecido.

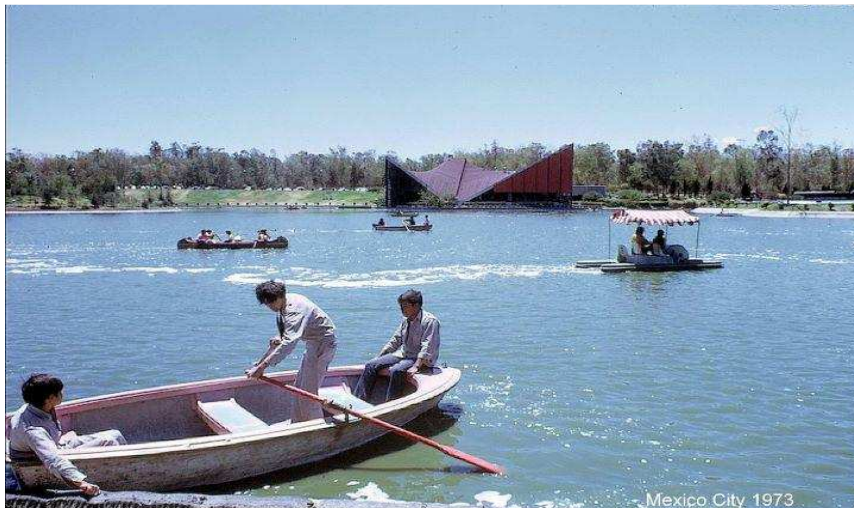
<sup>39</sup> Cabecera oriente hacia Bellas Artes



40



41



42

---

<sup>40</sup> Los puentes de Tlalpan y Taxqueña en la colorida década de los ochenta.

<sup>41</sup> Estanque de los patos en el interior del Centro de Convivencia Infantil "Benito Juárez", en la primera sección del Bosque de Chapultepec, en los años setenta entrañable espacio que inexplicablemente ya no existe.

<sup>42</sup> El lago de la segunda sección de Chapultepec, con el Restaurante del Lago al fondo.

Yo no tuve la oportunidad de vivir este tiempo por lo cual solo puedo construir un concepto basado en anécdotas y fotos de este tipo.

En los cuales yo veo es un entorno más limpio, una ciudad que aun ofrece cielos de un azul intenso y aguas de profunda claridad, un agua tan pura que como se muestra en la primera imagen es capaz de tomarla sin ningún cuestionamiento y sin pensar si es potable o no. Yo veo en estas fotografías una ciudad de orden, una ciudad reverdecida y menos contaminada, si las comparo con las imágenes que veo ahora, no se parecen entre ellas ni me transmiten lo mismo pues las imágenes de ahora están llenas de grises contaminantes, de multitudes irritables y agresivas, de ruido, de transgresiones contra la naturaleza y la humanidad, es así como todo lo que yo veo en este entorno se aleja cada vez más de la realidad que quisiera para mi vida, yo deseo tranquilidad, humanidad, consideración para las personas como para los animales, que haya un grado de conciencia y respeto por todas las cosas, las personas, y los animales con los que día a día interactuamos. Porque si no considero a los otros dejo de considerar la importancia de mi persona al rebajar la de las demás personas, estamos en el mismo grado y así trato de verlo para poder labrar un pequeño pedazo de utopía y combatir la invasión distópica que trata de apoderarse de mi vida y de mi entorno. Tomando esta serie de distopías y transformarlas en utopías porque es innegable que de mi persona parte todo en él proyecto que refleja mi vida, yo soy el centro y a partir de mí se va entretejiendo el entorno que yo deseo y de este modo me apodero de la transformación de mi entorno tomándolo en mis manos y proyectándolo en la pintura.

### **2.1.2 Distopía dentro del cuadro**

Cada que se presenta una obra se vuelve hija de su creador y es indispensable que como un hijo al presentarlo a nuestro entorno se deba añadir el discurso que está dentro de él. Exhibirla y nada más sería una actitud de egoísmo y aunque el cuadro es de las manifestaciones más íntimas es preciso introducirla para que no sea olvidada o se quede estancada en el tiempo, para no cortar su capacidad de seducción e incluso de estímulo.

El arte es hijo de su tiempo ya que puede repetir artísticamente lo que está reflejado en la atmosfera del momento y toda época quiere reflejar su vida de manera pictórica, el artista a su vez desea expresarse y para ello elige solo las formas que le son espiritualmente afines para sentirse conectado con su producción, crea un imaginario que forma parte de la producción histórico social que si bien de manera general, remite a la capacidad de imaginar, fundamen-

---

<sup>43</sup> Fotos tomadas de: <https://www.facebook.com/laciudaddemexicoeneltiempo?fref=ts>



talmente busca que esta imaginación adquiera una lógica interna, para que el discurso sea coherente con la narrativa del artista y que la obra pueda ser referida en el tiempo, como el punto que enlace un evento pasado con el tiempo presente.

Antes de que naciera distopía como concepto ya se habían manifestado tintes del término en ciertas obras, en los cuadros que reflejaban la transformación del entorno y los hechos atroces que suscitaron las pinturas que hoy narran los eventos de su tiempo. Dónde radica la diferencia es en que las obras que ahora nos hablan de distopías están hablando de eventos futuros, de una serie de hipótesis y eventos que se han hecho en base a los avances que tenemos ahora y su alcance para el futuro para mostrar una vertiente satírica y los cuadros que podrían tener un esquema distópico hablaban de eventos presentes que ahora son simplemente parte de una historia ilustrada pictóricamente. Un claro ejemplo que inspiró un cuadro cercano a las distopías son los de la segunda guerra mundial donde el término se ve mezclado con el panopticismo que se refleja en los campos de concentración siendo constantemente vigilados y al acecho de máquinas que quizá algunas personas jamás pensaron tener tan cerca y ver como la tecnología de ese tiempo se volcó contra ellos para atacarlos y exterminarlos. Las pinturas que a continuación se muestran pueden ser comparadas con las que actualmente son ilustraciones y muestran la ficción que se plantea para el futuro. Presento una ilustración de la segunda guerra mundial a lado de una ilustración de ficción pues entre ellas encuentro similitudes y en cada una se puede hacer la asociación de elementos para que sean reconocibles entre si.



44



45

---

<sup>44</sup> Tiger Túnez 1943. Autometralladora Staghound británica

<sup>45</sup> T10 charioteer. Keith Thompson



46



47



48



49

En los 3 se ve la influencia, el avance, y la tecnología que dio lugar a esta hipótesis futura que se traduce en cada uno de los cuadros y las ilustraciones que surgen en exposiciones, revistas, afiches o películas. Nada parte de la nada y todo lo que nos rodea influye en nuestra manera de representación y son las películas las que tienen mayor crédito en esta exteriorización que al menos en mi caso fue mi primer acercamiento a las historias de ciencia ficción despertando en mi la curiosidad por conocer más de estos mundos que las personas habían imaginado y porque lo representaban de esa manera. Que es lo que veían en el mundo, como es que lo cuestionaban y cuál era su influencia antes y después de su producción, cuál es su objetivo con el entorno y en qué manera lo afecta. Yo veo como el término distopía ha dado pequeños saltos en la historia de la literatura, al cine, a la ilustración y a la pintura.

Mayormente he encontrado representaciones ilustrativas donde el tema de la ciencia ficción ha logrado desarrollarse y ha logrado situarse —desde mi punto de vista— a la par de lo que el cine proyecta, ambas muestran imágenes cada vez más impresionantes e impactantes como alternativa a la realidad y estas

---

<sup>46</sup> Panzer 35. Jaroslaw Wróbel

<sup>47</sup> Panzerfluch Ausf G

<sup>48</sup> Betiquer. Equipo caza carros.

<sup>49</sup> Main Battle Walker MK1

imágenes van desde el cambio de nuestro entorno y sus paisajes hasta representaciones de planetas del sistema solar ya poblados o vistos desde la tierra y el traslado a ese lugar que tanto han elevado los relatos y películas, esa posible migración a marte como visión esperanzadora para la sobrepoblación e incluso para una mejor condición de vida.



50

Este ejemplo es una de las imágenes que dé más joven tuve el agrado de tomarme y consecuentemente se quedó grabado en mi mente para lograr partir de esta imagen e ir transformado lo que había a mi alrededor. Esta obra lleva por título: *La conquista dolorosa*. Y me remite al film de *mundo acuático*, donde presenta de igual manera un mundo que ha sido invadido por el agua y esta hipótesis se contrapone a mi suposición de que en un futuro el mundo será árido y los recursos naturales, como el agua, se habrán agotado del todo.

---

<sup>50</sup> La conquista dolorosa. Sin autor.



51

En este segundo ejemplo, titulado: *Me perdí de algo*. Muestra partes que en mi obra se volvieron fundamentales, la primera, la utilización del tono verde en sus atmosferas, la representación de ciudades, el remolineo del cielo y sus acentos, el detalle sutil del engrane, una forma que en lo personal se me hace sumamente bella y enigmática, la veo girando en mi mente y convirtiéndose en el centro de algo más grande, y finalmente mostrando a una persona solamente, la cual ve todo este cambio y no sabe qué hacer o cómo reaccionar, una persona —en este caso— que por cerrarse a la tecnología o el trabajo no notó que su entorno estaba relegándolo en el confort de ésta para lograr dar pasó a un avance tecnológico que enriquece solamente a la industria. Estas son las 2 bases firmes en mi obra y su elaboración, por un lado la preocupación por la transformación del entorno y su sociedad y por otro el apego tecnológico junto con la aparición o creación del engrane. Apoyando ambas cuestiones además de la influencia y aporte para mi obra, es la utilización de robots y animales con tintes míticos o prehistóricos como se muestra a continuación en una selección del artista Keith Thompson<sup>52</sup>.

---

<sup>51</sup> Me perdí de algo. Sin autor.

<sup>52</sup> Keith Thompson, artista Conceptual e Ilustrador de películas, video-juegos, libros, revistas etc. También es autor de varios libros de enseñanza donde explica los pros y contras de la creación de arte conceptual.





ARCH GUARDIAN  
<http://www.keiththompsonart.com>  
53



<http://www.keiththompsonart.com>  
54



<http://www.keiththompsonart.com>  
55



<http://www.keiththompsonart.com>  
56

<sup>53</sup> Arch Guardian. Keith Thompson.  
<sup>54</sup> Orbital Delegate. Keith Thompson.



<http://www.keiththompsonart.com>

57



Airstip guard beast.

[www.keiththompsonart.com](http://www.keiththompsonart.com)

58

<sup>55</sup> Cherubim. Keith Thompson.

<sup>56</sup> S19 Syringe Saint. Keith Thompson.

<sup>57</sup> Tikbalang. Keith Tompson.

## 2.2 Realidad superando la ficción

Hubo un tiempo en que el futuro parecía estar a la vuelta de la esquina: se pensaba que el desarrollo tecnológico crecería exponencialmente y traería el confort para todos los seres humanos, los viajes espaciales serían cosa de todos los días y la colonización del espacio sería una posibilidad al alcance de todos.

Conocemos muchas clases de ficción nos apropiamos de ellas y las hacemos nuestra moldeándola a nuestra medida. Antes en novelas literarias y en las pantallas se hablaba de un mundo distante, de un mundo de posibilidades y de avances en la tecnología, se hablaba de aparatos cada vez menores donde uno podía transportar información, la posibilidad de llevar un teléfono portátil, y la opción de poder estar en contacto con la mayor parte de las personas en el mundo, ahora este avance se ve reflejado en la sociedad y vemos que los fragmentos de aquellas historias se manifiestan en la realidad donde las personas de mi entorno responden a los objetos en ella siguiendo una especie de culto al consumo. Adquiriendo celulares más avanzados, tablets, laptops, ipad, iPhone, iPod, etc. todos estos aparatos que podemos transportar y que nos mantienen conectados a la red es del tipo de consumismo al que me refiero.

Lo que vivo ahora es una mutilación de la realidad, de los objetos y de las imágenes, la realidad se presenta de manera distorsionada enfrentándose a un deslizamiento del contenido por el objetivo, por ejemplo miro al mundo desde ángulos tan diversos que mi percepción cambia a una concepción rápida y sencilla. Durante el día estamos expuestos a un bombardeo constante de imágenes falsas y significados vacíos en esta cuna de los medios de comunicación en el cual manipulan la información y conceptos a través de una imagen que hacen popular a través de la difusión o proyección en la pantalla y al globalizar un comercial o una publicidad se crean estereotipos deseables para ser seguidos.

Lo que estoy juzgando es el poder mortífero de la imagen como asesino de lo real, asesinas. Y veo una sociedad indefensa que funge como un receptor que recibe ondas transmisoras de la televisión y así compruebo que tan fuerte es el poder de la imagen que al ser representada toma la forma material de la realidad para dejar su huella en el espacio. De igual manera la pantalla nos presenta una copia de la realidad, la más fidedigna hasta ahora, sin embargo parece que es preferible lo que pasa adentro de ella que lo que está afuera, como si eso fuera mejor que la misma realidad, como si prefirieran tener acceso a solo una parte de la realidad que se presenta digerida.

Así que, acaso ahora ¿lo virtual es más real que lo real?, ciertamente son cuestionables los dos conceptos, vivimos en el universo de la realidad virtual en el

---

<sup>58</sup> Airship Guard Beast. Keith Thompson.

que todo se convierte en información. No tenemos que sufrir por una falta de realidad el hecho es que estamos sumergidos en un universo de realidades que nos presenta una amplia gama de respuestas y de opciones, no sufrimos de una falta, sino de un exceso de realidad. Realidad alterna, realidad virtual, la realidad de la tercera dimensión, tantas variantes buscando superar lo real y llevándonos por un camino que satisfaga los planes del virtualismo.

Leemos historias de ficción, historias de distopías y no queda más que voltear al entorno para ver que la realidad de esas historias está aquí, todo es aplicable y transformable para el presente. Antes se decía que la realidad había superado la ficción a manera de enaltecer el avance tecnológico, ahora se menciona como punto comparativo para ver hasta donde hemos llegado pues la ficción se está presentando a cada paso que pareciera imposible deshacerse de ella así que hay que aprender a lidiar con nuestra ficción.

Otro instrumento de comunicación es el ordenador, en el cual por medio del diseño web podemos crear todo lo imaginable desde un juego en el que se crea un mundo o una civilización y el jugador es quien lo administra, lo que me recuerda los feudos y por encima el jugador como señor feudal quien administra, distribuye, recoge, etc. y por otro lado están las redes sociales donde la distancia ya no es un límite y ha tenido el efecto de desplazar el contacto humano. He visto cómo es que muchas actividades se han delegado a las máquinas y esto va desde lavar, ver, e incluso algo tan importante como enamorarse todo se ha dado a mediante la ayuda de una maquina o un ordenador, incluso se han dado manifestaciones donde la fatiga de la caminata, la insolación, la deshidratación y el tiempo invertido son solo una opción al presentarse caminatas y manifestaciones virtuales, se tiene la opción de estar en marchas y protestas viendo tu avatar desde la comodidad de tu hogar y a la vez estar haciendo otro tipo de actividades, en lo futuro la imagen del soldado o del ejercito también será sustituido por la maquinaria robótica, será presentado como el soldado ideal pues nadie lloraría si un robot cae en combate no habría el miedo en el combate porque lo que quedaría derramado ya no sería sangre si no chatarra y aceite y el hecho de perder una maquina no sería realmente una pérdida porque podemos prescindir de un aparato electrónico por otro debido al efecto de consumo del cual hablaba.

Y es este efecto el que ha favorecido la distribución tecnológica de aparatos electrodomésticos y de comunicación, con el ideal de *más es mejor* y en la concepción de que la adquisición de estos objetos dan una imagen de estatus. A diario se están haciendo diversos avances e investigaciones que en otros tiempos hubiéramos encontrado en historias de ciencia ficción y por ende las habríamos pensado inalcanzables o imposibles, lo mismo que ahora al ver los discos de 3 ½ o los anteriores a esos, incluso los primeros celulares que salieron al mercado entre otras cosas, ahora que los recordamos estos aparatos vemos muy lejano el tiempo en el que fueron vigentes y lo que más causa im-



pacto es el tamaño de estos aparatos que cuando salieron eran más grandes a diferencia de ahora que reina la producción del *mini*, ya que al reducir el tamaño reflejan una superioridad que se compara con los dispositivos anteriores, enalteciendo el avance y la modernidad tecnológica que antes sólo se había imaginado.

### **2.2.1 El quiebre entre la realidad y la fantasía virtual**

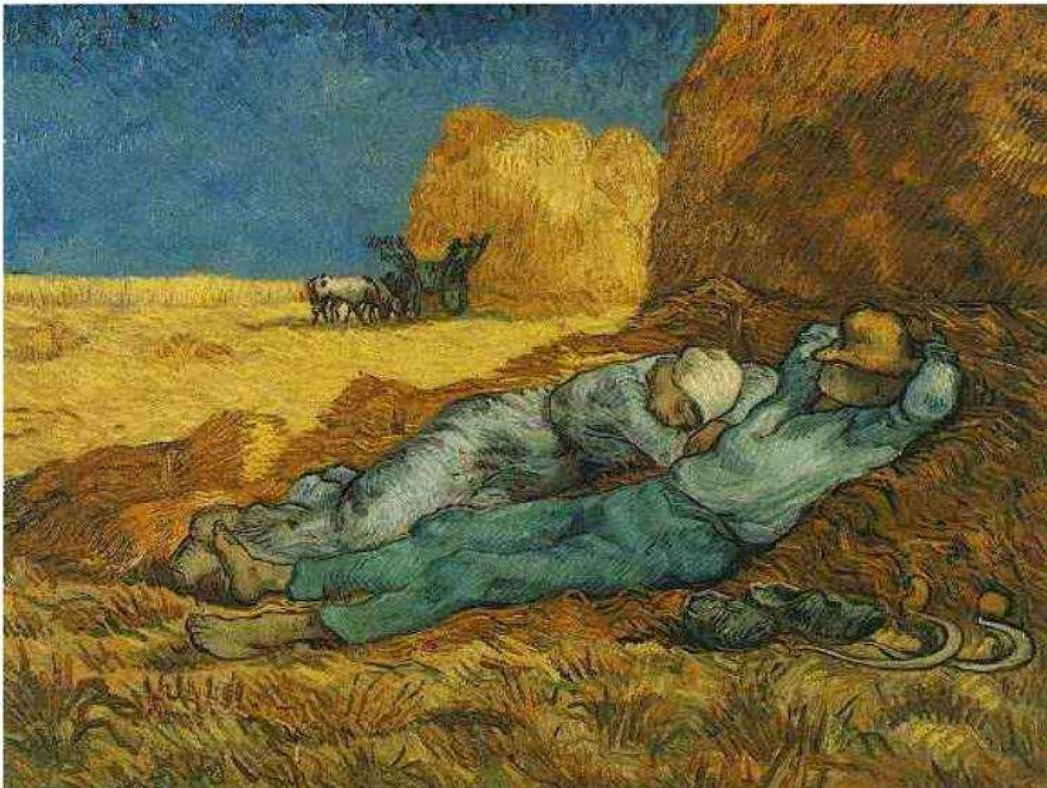
Se podría decir que ya no hay necesidad de caminar, de usar las manos para trabajar o siquiera de usar los ojos para ver. Para cada actividades existe un artefacto que lo reemplace. Se puede renunciar a la dimensión activa de nuestros cuerpos a cambio de la gratificación pasiva, el mundo no hace esta entrega sin necesidad de movernos del sillón, se puede viajar –de manera virtual-- al otro lado del mundo, conocer los avances científicos y tecnológicos del futuro, y sumergirnos en los misterios del planeta. Predomina y coexiste una realidad completamente artificial, una persona que disponga de todo el equipo para la realidad virtual puede entrar a cualquier sitio que haya sido creado por el ordenador de ese modo vive una realidad que no es real si no que está en un completo estado de virtualidad.

Podemos elegir retirarnos a la realidad virtual y echarnos a soñar dejándonos atender por las máquinas y elegir el escenario al cual queremos viajar, relacionarnos, manifestarnos, o interactuar con personas que tengan el mismo deseo virtual al que nosotros aspiramos, podemos olvidarnos del mundo e incluso ser capaces de entrar en un estado individual mediante el cual seremos capaces de entretenernos, reírnos, pasar un rato agradable o relajante con nosotros y sin necesidad de nadie más, hemos llegado al punto en que nuestra realidad existe de forma autónoma y de esa forma nos conducimos.

El peligro de vivir de continuo en la tecnología y dejar atrás el mundo real por el mundo virtual sería la adquisición de grietas en nuestro espíritu, así es como — en mi caso personal— surge la inquietud de darle un giro a la realidad después de todo está en nuestra naturaleza renovar de continuo el mundo.

Mediante el arte se puede expresar, una relación específica con el mundo y el mérito de una pintura no puede ser medido simplemente por su aproximación a lo real, porque lo *real* se traduce en una ficción del espacio en el tiempo. En el arte se dio este cambio de representación, de pintar por mecenazgo a curas o miembros del gobierno se pasó a pintar escenas cotidianas del panorama al igual que actividades representativas del entorno y de la época, se buscó explorar las maneras de representación al igual que explorar la necesidad social del individuo. Al romper la conexión con el mecenas se abre el camino del consumo y el acercamiento del arte a un público más amplio, así como dar a conocer en casas, galerías y exposiciones lo que pasaba en el campo y otros lugares, como ejemplo de esto se encuentran varias pinturas y una de las que a mí

más me ha gustado al igual que me ha llamado la atención es el cuadro de *la siesta* de Van Gogh.<sup>59</sup> A continuación presento una serie de pinturas que reflejan estos momentos de los cuales estoy hablando, estos cuadros reflejan escenas cotidianas dejando atrás los retratos de mecenas o representaciones religiosas. En esta selección primero mostramos los cuadros que se hicieron en su tiempo para reflejar su entorno a través de la pintura y posteriormente viene una segunda selección de cuadros donde hago la comparativa de la representación del entorno que sugiere la ciencia ficción ya que en mis cuadros hago la suma de estos 2, primeramente tomo un escenario de mi entorno y posteriormente lo traduzco en una escena de ficción.



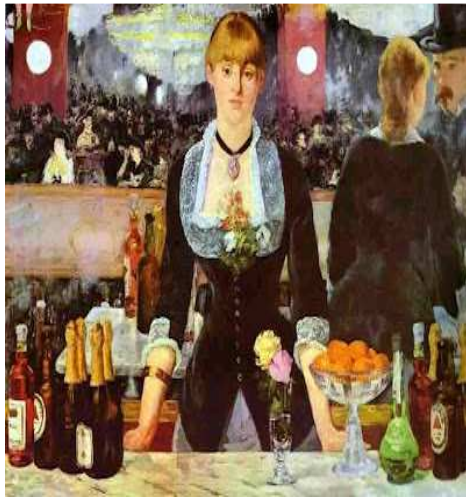
60

Van Gogh empieza a pintar escenarios del campo que nunca se imaginó llegarían a pintarse y mucho menos que en algún momento llegarían a situarse en galerías, así como la siguiente selección de obras que ya describí son un ejemplo que muestra fragmentos de la vida cotidiana.

---

<sup>59</sup> Vincent Willem van Gogh. pintor neerlandés, uno de los principales exponentes del postimpresionismo. Pintó 900 cuadros (de ellos 27 autorretratos y 148 acuarelas) y 1.600 dibujos.

<sup>60</sup> Vincent van Gogh La siesta. Óleo sobre tela



61



62



63



64



65

<sup>61</sup> E. Manet, El bar de Folies-Bergère, 1882, óleo sobre lienzo, Courtauld Institute Galleries, Londres.



Todas estas imágenes son descripciones pictóricas del entorno y su tiempo, mostrando momentos familiares, un momento con el cual podemos sentirnos cómodos al contemplar el cuadro y trasladarnos al momento representado en la realidad.

En la primera selección de obras lo que está representado son momentos de la cotidianidad. Para mi Van Gogh con su representación de *la siesta* muestra un momento de reposo y despreocupación, un momento que se detiene en el tiempo, un momento que nos trasmite la calidez de la tarde, el cansancio después de una jornada de trabajo, la comodidad de reposar sobre el campo, *la siesta* es una escena que me relaja al ver la comodidad de los campesinos y su actitud despreocupada ante el resto del día o incluso ante las actividades del mañana, el único interés en su momento es descansar sobre el campo, sintiendo la cálida brisa de la tarde, y disfrutar de las sensación que esta ofrece.

El resto de las imágenes ofrecen representaciones similares que nos llevan al momento en el lienzo, como en el de la playa que me transmite el sol del verano o la sensación de pisar los granos de arena, ver el cielo y su reflejo en las olas, o en el de la barca, casi puedo sentir el movimiento de las olas debajo del bote, la brisa del viento, el sonido del mar, o puedo transportarme y fingir que soy la mujer que camina sobre el prado sosteniendo la sombrilla o pensar que estoy en el comedor rodeada de mi familia, y escuchar el sonido de los cubiertos sobre el plato. Todos los cuadros que somos capaces de apreciar nos ofrecen su cualidad de representación, hacen que viajemos a otro momento en el tiempo y dotan a nuestra realidad fragmentos de otra, con imágenes que transmiten sensaciones y nos remiten a un fragmento de la historia.

Todas estas obras podrían ser pequeños pedazos de momentos que conforman una utopía —de acuerdo a mi concepción— todos ellos relajan, animan u ofrecen un sueño en el cual te puedes sumergir unos segundos y pasar a formar parte de la obra en sí. Por el contrario la segunda selección de obras ofrece escenarios distintos, hace representaciones que aún no pasan, son meras hipótesis de un futuro, una expectativa en base a los acontecimientos del presente, no relajan como las otras, estas imágenes impactan, no son veraces pero suponen una verdad tan convincente que se han quedado grabadas en mi mente y surgen ante situaciones que relaciono en el entorno con la obra.

A continuación viene la segunda selección de obras que nacen del quiebre entre la realidad y la fantasía virtual y muestra una hipótesis del entorno futuro.

---

<sup>62</sup> E. Manet, En la playa, 1873, óleo sobre lienzo, Musée d'Orsay, París.

<sup>63</sup> Manet "La evasión de Rochefort" 1881

<sup>64</sup> C. Monet, Paseo con sombrilla o la señora Monet con su hijo, 1875, óleo sobre lienzo, National Gallery of Art, Washington, D.C.

<sup>65</sup> C. Monet. La comida, 1868



66



---

<sup>66</sup> Biomecanoides. David Quiñones



67

La tecnología y sus avances han tenido una influencia en el entorno que ha logrado verse reflejado en diversas y distintas áreas incluso en la del arte, toda actividad es reemplazable de manera tecnológica o industrial ahora la mayoría de las actividades manuales tienen su alternativa mecánica para ahorrarnos el esfuerzo, el tiempo, o incluso el desgaste físico, con esto se ha buscado condiciones de comodidad para una vida mejor y más activa. También la pintura se ha visto invadida por este fenómeno industrial con la aparición de programas de pintura digital que buscan desplazar el consumo material y el esfuerzo físico así como el empleo de tiempo, todo esto podría sonar práctico o cómodo pero pensando en el cese del consumo material también se estaría hablando de un cese de empleos, la distribución y consumación de todo el material y de las personas que trabajan en estas actividades quedarían a la deriva financiera, al igual que la actividad sufriría una transformación y la volvería más fría.

Tenemos la realidad y la fantasía virtual como alternativa que nos ofrece otras expectativas y aspiraciones, que nos sorprende y nos seduce con nuevos programas, nuevos avances, nuevos dispositivos, nuevos aparatos que nos hacen más cómoda y atractiva la vida, que hacen que surja un quiebre en una realidad que han mostrado deficiente, en la cual se necesita de programas o de aparatos porque incluso el humano se vuelve deficiente para el entorno y surge la máquina como respuesta a estas deficiencias y con este choque se abre el quiebre y la grieta en la realidad, para dejar pasar una fantasía virtual, fantasía

---

<sup>67</sup> loscuentosdeapolonia.blogspot.com



que por un lado nos engaña y nos adentra en un sueño lleno de virtualidad que se abre mediante un clic.

### 2.2.2 La sensibilidad digital

La avanzada tecnología provee todos los productos de modo impersonal. Los alimentos ya no tienen que elaborarse, vienen listos para ingerirse. Para lavarse los dientes ya ni siquiera es necesario agitar la mano ahora está el *wáter-pick*<sup>68</sup>. Ahora nuestros deseos son acciones, el lavarropa, el lavaplatos, la secadora, la licuadora, el control remoto, etc. Todos estos inventos y muchos más tienden a la atrofia de cada uno de los miembros de nuestro cuerpo el sedentarismo que estamos viviendo es la causa real a la mayoría de las dolencias físicas que podemos adquirir y es esta misma condición la que desata la obesidad, la diabetes en niños jóvenes o adultos, ya nadie está fuera de un porcentaje, ahora todos formamos parte de una cifra, nos hemos vuelto más esenciales como número que como personas con nombre. Se le ha dado una valoración excesiva al éxito exterior, se interesan únicamente en los bienes materiales y festejan el desarrollo tecnológico que solo sirve y solo servirá al cuerpo, a un cuerpo que tiene sus días contados y que solo está de paso en el mundo así que será correcto darle tal valoración a algo que es transitorio.

En la actualidad se puede hacer una deducción de la realidad social de nuestro entorno y hasta de otros entornos en el mundo mediante la programación de los canales televisivos, de los noticieros oficiales, de las declaraciones de los políticos o de las cifras de los economistas. Algunos podrán sacar conclusiones acerca del tipo de sociedad en que viven las personas proyectadas sin embargo esto también nos ofrece un velo del cual no podemos fiarnos, la imagen móvil, privada de palabra, se vuelve objeto de manipulación y susceptible al discurso que otros puedan hacer sobre él, sea fidedigno o no, ahora para acceder a la información solo hay que elegir el medio, tenemos todo para poder sumergirnos en cualquier tipo de conocimiento y todo mediante el ordenador, nuestra sensibilidad se ha digitalizado con los medios y nuestro dedo índice se vuelve pareja del *mouse*<sup>69</sup>. Ya no tenemos contacto con otra piel, nuestro contacto se encuentra en la superficie fría del objeto. Ahora toda la información puede ser fácilmente digitalizada y los medios que antes se llamaban innovadores ahora los vemos como obsoletos, medios como periódicos, revistas, libro, Cd, etc. Serán casi completamente innecesarios en el día a día. Incluso ahora el dinero está empezando a desaparecer ante el dinero electrónico, se está dando en nuestra sociedad otro tipo de cambio en la economía mundial un cambio que no se había vuelto a dar desde el cambio de moneda, o desde el trueque, ya nadie cargara con billetes solamente con tarjetas y estará pendiente de sus números de cuenta más que de sus estados de ánimo porque toda nuestra

---

<sup>68</sup> Irrigador dental. Usa chorro de agua para lavar los dientes con más eficacia que con hilo y convierte la máquina en un cepillo de dientes eléctrico o un limpiador de soporte para los frenos.

<sup>69</sup> dispositivo apuntador utilizado para facilitar el manejo de un entorno gráfico en una computadora.

sensibilidad y nuestra capacidad se está volviendo a lo digital, para todo se encuentra la presencia del ordenador y son todas estas máquinas con las que tenemos contacto las que guardan nuestra vida, nuestros recursos, nuestra información. Con la única condición de pedir a cambio esta sensibilidad de la que he querido tocar en este punto, la desventaja es que se pierde el contacto personal y aunque lo digital solo nos pide una cosa ciertamente es de las más importantes ya que todo nuestro contacto se ve limitado y se proyecta por completo en la humanidad al no tener un desarrollo personal el único crecimiento que se da es el tecnológico y nosotros como seres humanos nos auto limitamos y acortamos nuestras capacidades, pasamos de ser llamados “la maquina perfecta” a ser partícipes de una maquina a la cual le hemos dado capacidades y valores mayores a las de nosotros, siendo que si por un momento ese ordenador se apagara y dejáramos paso a otro tipo de actividades manuales tendríamos un desarrollo personal y social de grandes magnitudes pero la limitante del ordenador se traduce como un ayudante para el cerebro (ordenadores pequeños) con este ayudante podemos conseguir cualquier información posible e imaginable, pero esto no nos dará experiencia, podemos llegar a ser cultos pero no sabios.

La máquina, nos muestra un mundo del único modo que puede verlo, se libera de su inmovilidad transmitiéndonosla. Libre de las fronteras del tiempo y el espacio, coordina desde el ordenador mediante una serie de códigos, el camino de la tecnología lleva a la creación de una nueva percepción del mundo. Por eso es que yo trato de salir de ese camino y opto por un camino que mediante la pintura me ayude a explicar de otro modo el mundo conocido o desconocido para nosotros.

El mundo en si nos ofrece una serie de objetos que conllevan un misticismo que espera a ser descubierto, que busca crear una sensibilidad emocional y directa con el ser humano para romper con esta sensibilidad digital, se han delegado la mayoría de las actividades y de las emociones a un ordenador, incluso ya no es necesario el contacto para enamorarse, las redes sociales han logrado un acercamiento virtual así como la sustitución de salidas o de pláticas telefónicas o personales, se ha alcanzado una comodidad a través de la pantalla y el engaño ha llegado incluso a incubarse en la sensibilidad del espíritu, haciendo creer que este contacto virtual genera emociones, genera alegrías y genera un amor reemplazable en la realidad por la virtualidad. Toda la sensibilidad se vuelca a través de una protección digital, pone de por medio los elementos virtuales para cubrirnos y tenernos frente al ordenador, protegidos de los fenómenos que existen en la realidad.

## 2.3 Panóptica social

El término panóptico<sup>70</sup> fue empleado inicialmente por Jeremy Bentham<sup>71</sup> en 1791, este término hacía referencia a un centro penitenciario imaginario, el concepto de este diseño permite a un vigilante observar a todos los prisioneros sin que éstos sepan que están siendo observados.

Un claro ejemplo de una estructura que responde a las características del edificio panóptico lo encontramos en la novela 1984 del autor George Orwell<sup>72</sup>. En esta novela presenciamos el concepto del “gran hermano” y vemos como estratégicamente proponen títulos sutiles para seguir en un mundo de “*no pasa nada*” les hacen creer que viven en un lugar seguro donde la hermandad y la camaradería son elementos del día a día. Han vivido siempre bajo conceptos que no son suyos y todo les es digerido a voluntad del “gran hermano”. Hay en ella un ojo vigilante del cual no pueden escapar y se sienten halagados de ser escogidos por este.

En esta novela se habla de *la habitación 101*<sup>73</sup>, este es un cuarto de tortura donde las personas son enfrentadas a lo que les da más miedo, este concepto tiene varias aplicaciones en nuestra realidad, podría decirse que esta habitación está del todo fuera, en la realidad, así como podría estar presente cada día todos los días frente a la pantalla.

Otro ejemplo es la película de “*Matrix*”<sup>74</sup> donde se ven conceptos similares a los de la película 1984 pues fue inspiración para hablar de un panóptico similar donde en una batalla perdida los seres humanos se han hecho esclavos y permanecen en una especie de incubadora alimentando y sustentando con su energía a *la Matrix*.

En este caso hablando de la percepción de la realidad uno puede creer lo que quiera creer, puedes ser un esclavo tratando de escapar mientras sirves a un ente mayor que te despoja de la vitalidad de tu cuerpo y tu alma y navegar por siempre bajo esa distopía, o ver como una vida maravillosa te deja alcanzar

---

<sup>70</sup> El **panóptico** es un centro penitenciario imaginario diseñado por el filósofo Jeremy Bentham en 1791.<sup>1</sup> El concepto de este diseño permite a un vigilante observar a todos los prisioneros sin que éstos puedan saber si están siendo observados o no.

<sup>71</sup> Pensador inglés que dedicó su atención al tema de la reforma penitenciaria, elaborando por encargo de **Jorge III** un modelo de cárcel (el **Panóptico**)

<sup>72</sup> Orwell es uno de los ensayistas en lengua inglesa más destacados del siglo XX, y más conocido por dos novelas críticas con el totalitarismo: *Rebelión en la granja* y *1984* que desde entonces pasó al lenguaje común de la crítica de las técnicas modernas de vigilancia. El adjetivo «orwelliano» es frecuentemente utilizado en referencia al distópico universo totalitarista imaginado por el escritor inglés.

<sup>73</sup> La habitación 101 se utilizaba para destruir en la mente de cada persona aquello que le impide amar al Gran Hermano o también terminar con un amor más grande que el profesado a este personaje. Al aplicar al torturado su mayor miedo se le da la posibilidad de evitarlo proyectándolo sobre lo que más quiere y haciendo así desaparecer el sentimiento peligroso.

<sup>74</sup> La película plantea que en el futuro, casi todos los seres humanos han sido esclavizados, tras una dura guerra, por las máquinas y las inteligencias artificiales creadas. Estas los tienen en suspensión, y con sus mentes conectadas a una simulación social que representa el final del siglo XX

objetivos más altos, cómo la vida es todo lo que se podría desear y vas labrando la felicidad en un sueño.

Cualquiera de los casos nos muestra una total insatisfacción del espíritu y vemos por un lado un mundo de felicidad ficticia o por otro lado la opción de una realidad especulativa que nos deja encadenados a un entorno que no percibe libertades.

En este film se muestra una escena donde presentan la opción de tomar 2 píldoras que de igual manera se puede traducir como tener en una mano la opción de la utopía y en la otra la realidad de la distopia. Puedes despertar en tu cama y ver que todo “es normal”, tener la opción de creer lo que quieras o tener la opción de despertar a la realidad y ver lo que realmente es.

También existe el mito de la caverna<sup>75</sup> expresado por Platón donde una serie de hombres viven encadenados en una caverna donde no logran ver más que obscuridad y sombras que son proyectadas, detrás de ellos hay un muro que les impide salir y esa es toda su realidad, lo que conocen como verdadero. Podemos ver que aunque no tenemos cadenas presentes podemos vivir cada uno en nuestra propia caverna y transportarla a planos exteriores. Cada persona percibe distinto y cada quien sabe bajo qué circunstancias se quiere volver presa de esta diversidad de planos a la que nos vemos expuestos.

La realidad de mi vecino, del desconocido o del de al lado es completamente distinta a la mía, sea para bien o para mal cada uno pareciera ir construyendo su caverna utópica- distópica y en cada una se proyectan imágenes o sombras de lo que tenemos que vivir, pero es debido a esa burbuja que se proyecta como caverna en la que se puede creer sólo lo que se quiera para así evadir la *matrix*.

Es más fácil vivir a través de la pantalla que presenta una realidad ficticia, y vivir en una caverna con ataduras en manos y pies y expresar *amanecer con la existencia programada es muy cómodo* todo aquello que se ha inventado es precisamente para tener una vida más cómoda y atender al principio del menor esfuerzo.

La realidad siempre se ha descrito y la ficción ha actuado como alerta tratando de prevenirnos de un imperialismo de tecnología pero se ha preferido salir de una caverna para ir labrando otra en la cual vivir, otra que tenga una existencia programada, una existencia cómoda.

Platón nos expone la idea de la ceguera colectiva de la humanidad frente al conocimiento, la verdad y la sabiduría con la alegoría de la caverna. Lo que

---

<sup>75</sup> El libro VII de la República comienza con la exposición del conocido mito de la caverna, que utiliza Platón como explicación alegórica de la situación en la que se encuentra el hombre respecto al conocimiento, según la teoría explicada al final del libro VI.

Platón a mi entender quería transmitir es que hay un mundo de posibilidades más allá del muro que tenemos enfrente, más allá del que conocemos, ya que he visto que muchos se limitan a vivir sus vidas de una manera metódica y mecánica, en vez de vivir la vida que desean, he escuchado frustración y enojo ante la retrospectiva de sus acciones y lo que no se logró ser, en lo que no se pudieron realizar y en el específico caso de las mujeres —como experiencia directa— veo como el estereotipo de la esposa abnegada de su casa se impone tal cual como mito y encaja de manera directa en este mito de la caverna adornada como casa y como hogar a merced de una vida que no es suya, se sitúa a disposición de la vida de un hombre o de la vida de sus hijos, para mi su casa se vuelve su distopía panóptica, que en principio es el espacio disfrazado de utopía.

La panóptica social se encuentra en diversos ámbitos del sistema, y donde la encontramos canalizada es en el área de trabajo, ahí donde pasamos la mayor parte de nuestra vida y de nuestro tiempo, esa es la cárcel panóptica donde nos encontramos concentrados cubriendo cuotas de tiempo. En constante vigilancia y chequeo de horarios, la panóptica se hace presente y palpable a través de los jefes y las cámaras que se vuelve el ojo que controla y vigila.

Difícilmente puedo desligar esta serie de conceptos que he desarrollado en mi realidad, donde la utopía apremia las distopías e incluso a veces las encubre pero al final se presenta la distopía como agente activo que se funde en un panóptico social reconocible.

### **2.3.1. El panóptico de la transparencia**

El término panóptico se describe como una estructura arquitectónica sin embargo en la sociedad actual yo no veo el concepto en una estructura o en una torre de vigilancia, para mi tiene otro tipo de aplicación desde física hasta virtual y es en este apartado donde quiero enfocarme a la aplicación física que pasa por alto al hablar de este concepto.

La definición de panóptico describe un edificio que resguarda personas pero voy a enfocarme a la otra parte la que expresa que desde cualquier punto pueden ser observados ya que pienso que esa es la parte clave de esta estructura pues sin la mirada el concepto no tendría valor y sería una simple estructura.

La importancia de resaltar la mirada es crucial pues el ojo es el que vigila es esta la parte física y esencial que ejerce poder sobre el cuerpo y sobre las acciones que este realiza y hace que el sujeto se vuelva presa fácil del juicio del ojo. Lo que se puede traducir en que ver es igual a vigilar y controlar.

Michael Foucault<sup>76</sup> en su libro *Vigilar y castigar*<sup>77</sup> toma el concepto del panóptico de Bentham como modelo para ejemplificar el poder disciplinario y los cambios que se dieron en los sistemas penales occidentales durante la era moderna. Su novela la divide en 4 partes suplicio, Castigo, Disciplina y Prisión.

La diferencia entre la estructura que diseñó Bentham y la novela de Foucault es que Bentham no pretende idear un mecanismo perverso por el contrario buscaba optimizar el control para reformar la moral, preservar la salud, revigorizar la industria, difundir la instrucción, entre otros aspectos. Y para Foucault el panoptismo configura una nueva anatomía política basada en una sociedad atravesada por mecanismos disciplinarios y que persigue el adiestramiento de los cuerpos como fuerza útil y la centralización y acumulación del saber.

Foucault sugiere que en todos los planos de la sociedad moderna existe un tipo de 'prisión continua', desde las cárceles de máxima seguridad, trabajadores sociales, la policía, los maestros, hasta nuestro trabajo diario y vida cotidiana. Todo está conectado mediante la vigilancia de unos seres humanos por otros y esto nos vuelve objetos de permanente información, todo esto se trata de una presencia aceptada basada en el principio de transparencia y seguridad. De los sistemas penitenciarios salta a las cámaras de video estratégicamente colocadas en almacenes, carreteras, bancos, estacionamientos, etc.

Sentirnos observados es una condición habitual y ya no reparamos en ella, es como si la realidad adquiriera otra dimensión a través de la mirada que la registra y la duplica, es archivada sin cesar ante los ojos. La privacidad junto con la transparencia y la vigilancia ha adquirido otro significado, la privacidad ahora es necesariamente registrada y surge en mí la duda de ¿el individuo existe cuando nadie lo ve? Que sería similar a la pregunta de si un árbol cae y nadie está para escucharlo, ¿hace ruido? Guardamos fotos instantáneas de los viajes o videos de celebraciones familiares, enviamos por internet fotos digitalizadas y estas imágenes adquieren un concepto narrativo de nuestra vida, ya no es necesario platicar con otras personas y contar estas experiencias pues la imagen engloba toda la experiencia y es aquí donde aplica decir *una imagen vale más que mil palabras*, pero ahondare más sobre esto en el próximo apartado.

Ha cambiado el escenario y ahora hay un nuevo espectáculo, y las pantallas son ahora la alegoría del ojo expectante, la televisión está siempre al acecho y ha adquirido un lugar dentro del hogar como hermano al cual le damos prioridad incluso sobre la familia y rige la conducta e incluso es parte de nuestra formación personal. Y es así como la pantalla configura una tele vigilancia al poner objetos y personas detrás de un cristal nuestra percepción de la "realidad" es en tiempo real y es por esto que los programas que son verídicos o grabaciones amateur son las que más llaman la atención de nuestro morbo o curiosidad.

---

<sup>76</sup> filósofo y sociólogo francés Foucault es conocido principalmente por sus estudios críticos de las instituciones sociales, en especial la psiquiatría, la medicina, las ciencias humanas, el sistema de prisiones, así como por su trabajo sobre la historia de la sexualidad humana.

<sup>77</sup> *Vigilar y castigar*, de 1975, empieza con una descripción muy gráfica de la ejecución pública del regicida Damiens en 1757. Contra ésta, Foucault expone una prisión gris, 80 años después y busca entender cómo pudo ocurrir tal cambio en la forma de castigar a los convictos en un período tan corto.



La adecuación de estas tecnologías es lo que influye el pensamiento de que el panóptico es más que una estructura o una construcción y está directamente ligada en función de la mirada que es otra parte fundamental representada en mi obra, este énfasis que he tratado de dar en los ojos y la manera en que se enfocan al objeto es mi recurso para proyectar una mirada enjuiciadora y es por esto que la manera en que se enfoca tiene tanta importancia ya que expresar el sentimiento, la emoción o la crítica del observador.

Estamos de continuo expuestos a la mirada y por lo tanto a la crítica y esto está presente en cada minuto de nuestra vida en que nos relacionamos con las personas. Siempre nos sentimos observados, esa sensación que es similar a un peso en los hombros, la mirada puede tener tal influencia que el cuerpo es incapaz de soportarlo y al sentir ese peso sobre el cuerpo es la manera en la que nos damos cuenta de que estamos siendo acechados por una mirada.

El observar sin ser detectados tiene un goce interno de poder que hace que esta actividad se vuelva más interesante y se desee recolectar más momentos como estos. Los motivos son tan variados y aun así no afecta la esencia de la acción. Podemos ver para coleccionar, ver para disfrutar, ver por morbo, ver por investigación, ver por un deseo interno, los motivos son diversos y todos ellos generan un sentimiento de poder al sentir aunque sea por una fracción de tiempo que posees el instante de la otra persona. Para mí este tipo de observación fue base para la construcción de mi proyecto pues desde pequeña acostumbraba resguardarme en la azotea de mi casa, desde ahí observaba al mundo desde mi trinchera a lo largo de varios años. La torre de vigilancia donde ejercía la cualidad del panóptico a través de mis ojos.

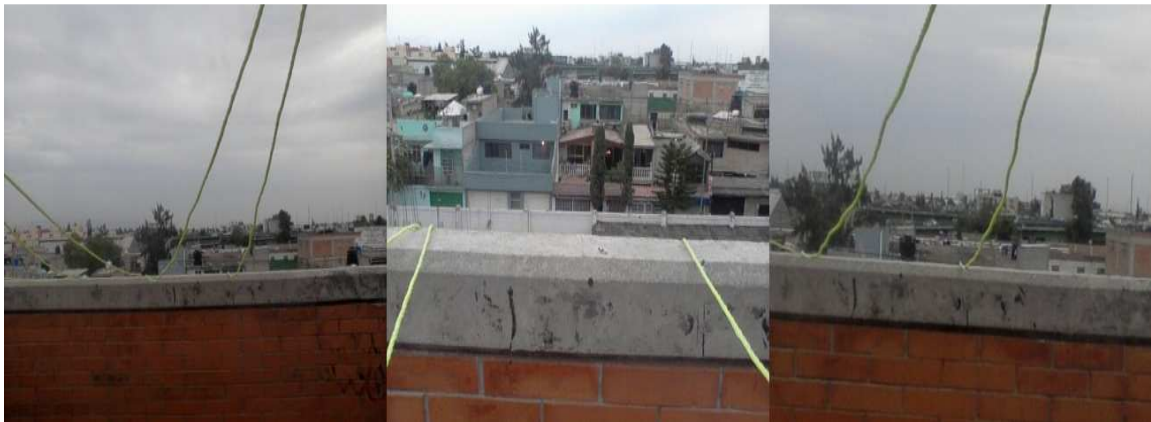


Es increíble lo que se puede observar desde un punto fijo, norte, sur, este, oeste, todo un espacio a tu disposición y deleite. Como si vieras una obra que se desarrolla a tus pies, en la que los actores gozan de una comodidad engañosa y ficticia, que solo si prestaran atención a su entorno se darían cuenta que está

siendo interrumpida por un 3º, por un espectador que ya ha creado un concepto de sus personas y de sus acciones y es él quien se sitúa por encima de todos.



Pase horas reconstruyendo mis ideas tomando parte de mis experiencias, sentimientos y acciones. Dejando que mi ser se desplegara en este espacio que hacia mío, construyendo y destruyendo a mi antojo. Gritando, cantando, dialogando, fotografiando o dibujando. A ratos soñando y a ratos agarrándome de la barda como las cuerdas en la imagen de abajo para recordar que mis pies están en la tierra y de la realidad es mí ser.



Podrá parecer una simple estructura, un edificio y nada más, al igual que el panóptico pero mi presencia en ella y mi carácter de observador es lo que hace de este espacio algo diferente y útil al menos para una persona —yo— de aquí nace mi ficción, una visión fantasiosa o retorcida de lo que podría llegar a ser. Donde el trazo y el color adquieren fuerza en mi mente. Al tener la contemplación de atardeceres, ver como el cielo se encendía o se apagaba y me ofrecía tonalidades desde las más sutiles y tiernas hasta las más violentas y agresivas.

De estos cielos es de donde parte mi necesidad de pintar y de representar lo que mis ojos registraban. La necesidad de transformar algo ya existente y adecuarlo a mis deseos valiéndome de todos los recursos para dar forma a la visión que tenía delante de mí y mezclarlo con lo que mi subconsciente podría imaginar.



Aquí se expresa todo lo que nace en mi subconsciente al igual que la forma en que mi mente y mi cuerpo decidieron materializarlo, cada obra es para mí un logro personal así como emocional, verlo es verme a mí misma y ver el proceso que parte unas veces de un sueño, otras veces de una escena y otras veces de una experiencia, pero todas ellas reflejando la necesidad interior que se arremolinaba en mi subconsciente, todas estas imágenes que yo quiero compartir a mi círculo cercano y después mostrarlo y situarlo en la sociedad para mostrar estos 3 conceptos por el cual fue creciendo el proyecto y su relación directa donde yo soy el emisor así como el receptor, de este modo proyecto mi relación con el mundo para construir una relación nueva que borre las grietas y el quiebre, para lograr una composición ascendente tanto en características cromáticas y pictóricas así como en características espirituales y emocionales.

Y para concluir este apartado puedo decir que mediante este desglose es que describo como entiendo el panóptico el cual es esencial en mi obra pero que esta fuera de ella, yo soy quien completa el panóptico en mi obra porque soy yo quien la ve y la vigila, en mis cuadros hay un elemento que me representa, pero el verdadero concepto panóptico en mi producción sigo siendo yo y cuando no este, será el espectador el que complete la obra.

### **3.- El salto a lo pictórico**

Esta tesis está enfocada al proceso creativo de mi obra y en los primeros 2 capítulos describí los conceptos que mediante una investigación previa dieron lugar al proyecto, primero pensé en hacer una producción de cuadros utópicos que reflejaran los momentos que deseaba vivir o ver, pero como describí en la primera parte al seguir investigando comencé a pensar que la utopía era engañosa y de ahí en adelante mi proyecto se fue inclinado a las distopías que es de lo que hablo en el segundo apartado en el cual describo lo que es el con-

cepto y las condiciones que hicieron que surgiera esta producción para concluir con una breve explicación de lo que es el panóptico que sería el último término que necesita ser explicado para terminar de presentar de forma escrita mi proyecto.

En este último capítulo presento las influencias del proyecto y hago un desglose de cada parte que conforma la producción que presentare en cada apartado. Esta investigación la hice previo a la producción para entender mejor lo que quería proyectar y cuando concluí con esta recopilación de información que traslade los bocetos que había hecho al bastidor.

Para mí la pintura es un medio que sirve para preparar el camino entre el mundo sensible y el intelectual, muestra escenarios cotidianos y proyecta una imagen reconocible que en sí misma ya es otra cosa que ha sufrido la transformación mediante el uso de la mano, la visión, y el espíritu del creador sin embargo cuando la obra de arte es separada del autor adquiere vida propia y se convierte en algo personal que habla del autor en ausencia de él y transmite a cada persona un significado distinto sobre la misma representación, se apodera del espectador y de sus emociones, las guarda y las devuelve transformadas en una mezcla de emoción, pintura y significado de este modo la obra vive y actúa, participa en la creación de una atmosfera espiritual a través de su parte física.

Antes de elegir lo que iba a pintar se me pidió elaborar y presentar el proyecto escrito y mediante una minuciosa disertación decidí elegir el tema de la presente tesis, y la elección fue difícil pero una vez que llegue al tema de la ficción el desarrollo se volvió más fácil, el término de distopías, hizo dar un giro totalmente diferente ante la propuesta que yo me había planteado pues quería representar algo que a mis ojos se viera “bien” y que ante los ojos de los demás estuviera bien logrado y que incluso se sintieran plenos al verlo pero me di cuenta que al pensar siempre en el espectador me estaba olvidado de lo que yo como creador deseaba, con esto me di cuenta que la satisfacción tenía que ser primeramente personal, tenía que estar conectada con mi obra para que ella reflejara mis emociones y no la sintiera vacía.

La elaboración del proyecto escrito fue de gran importancia ya que me di cuenta de a donde quería llegar y como iba a lograrlo, este fue el primer paso para comenzar a esquematizar mi proyecto y darle la forma que yo quisiera en el bastidor, en esta parte toma la idea y se traslada a la pintura la cual generó una explosión de emociones traducida en una explosión material, que es la conjunción del proceso creativo que me llevó tiempo elaborar de manera escrita para reforzar el concepto y mediante la elaboración de una serie de bocetos, así como una serie de pruebas de color en un ejercicio material, personal y emocional, en mi obra no solo estoy dejando la huella de la pincelada en la pintura, también estoy dejando parte de mi personalidad en cada cuadro.



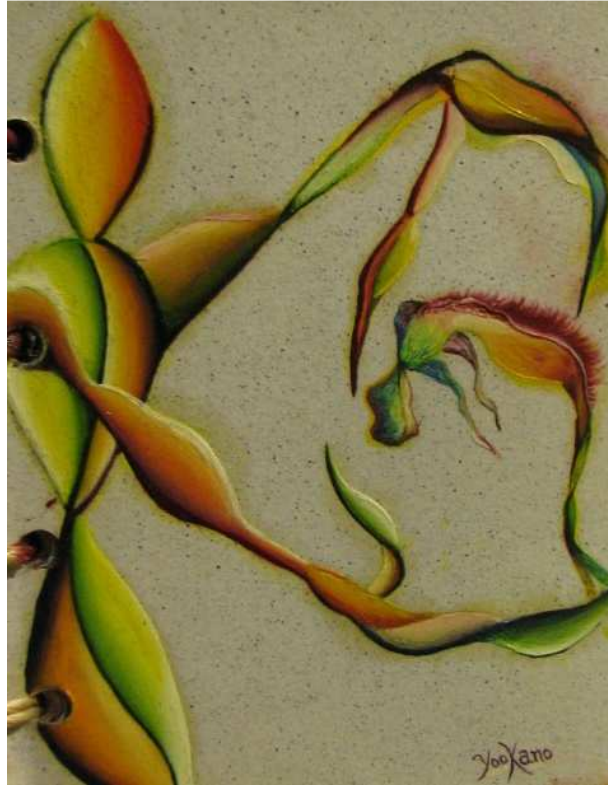
Así fue como comencé a desarrollar el proyecto escrito mediante un ejercicio de autoreconocimiento y lo que surgió fue una serie narrativa que presenta edificios en el fondo y como personajes principales maquinas o seres que podrían ser tomados como extraterrestres, también trato de reproducir escenas violentas y enfrentamientos de más máquinas y los individuos donde incluso mangueras metalizadas atraviesan el cuerpo de mis personajes para reflejar un tipo de rebelión, también hago representaciones que muestran la pasividad ante la maquina porque ella ha dominado la voluntad de los seres que pinto.

El salto a lo pictórico en mi obra se refiere al momento en que cada una de las cosas que anteriormente exprese se encuentran en orden unas con otras ya que este sería la señal para dar este salto en el que converge todo el proceso.

Como ya exprese a lo largo del proyecto me encontré desarrollando una serie de bocetos que me ayudaron a ir soltando ideas y a ir seleccionando la paleta de color así como los personajes, también fue un ejercicio de reforzamiento para que trabajara de manera constante la idea, los conceptos, la narrativa y la proyección plástica. A continuación presento una selección de ellos para ir mostrando poco a poco cual fue su desarrollo.







En el primero se ve el ejemplo de lo que sería una representación pasiva, en el cual ambas formas existen en el papel y ninguna está peleada con la otra, hasta cierto punto parecería que no hay interacción pero para mí es una especie de dominación ante un ser que es mayor incluso en tamaño y trata de estar camuflado en el ambiente, al igual presento esta idea de un mundo que en un futuro sería árido y sin vegetación, donde el sol también ha perdido brillo. En algunas de mis pinturas pongo al fondo círculos que podrían interpretarse como el sol o como algún planeta lejano pero yo presento estas esferas como el panóptico, que sería el ojo que vigila por encima, al igual como lo vi en la película *"el show de Truman"*<sup>78</sup> donde la había una cámara oculta en la luna y sol y desde ese punto podía vigilar perfectamente al protagonista y desde ahí manipulaba todo lo que se encontraba en el estudio de grabación.

En mis bocetos al igual que en mis pinturas presento de forma constante un ente que supera al resto en tamaño para mostrar una supremacía y en el segundo boceto muestro como esta forma se encuentra ahorcando o lo que sería más preciso oprimiendo un ser menor a él, que a su vez se encuentra oprimiendo a otro ser que a su vez es aún menor a él, y así es como veo ciertas

---

<sup>78</sup> Estrenada en 1998, la película gira en torno al programa de televisión de reality "The Truman Show". Su protagonista, Truman Burbank (Jim Carrey), ha estado frente a las cámaras aún antes de nacer, aunque no es consciente de este hecho. La vida de Truman es filmada a través de miles de cámaras ocultas, las 24 horas del día, y es transmitida en vivo a todo el mundo, permitiendo al productor ejecutivo Christof captar la emoción real de Truman y el comportamiento humano cuando se pone en determinadas situaciones.

situaciones sociales donde si una persona se encuentra favorecida en puesto o situación económica menosprecia y trata de sobajar al que está por debajo de él, no generalizo pero si he visto situaciones así, mayormente en situaciones de gobierno y son las que dan argumento a este boceto.

Y por último mi tercer boceto surge de una idea que tuve durante mucho tiempo en el cual había visto a un ser dentro de una burbuja pues he conocido personas que realmente parecieran traer una burbuja consigo y no salen de ahí y no tratan de ampliar sus horizontes o sus argumentos –como dije, no generalizo pero si hablo de experiencias y personas que se encuentran en mi círculo cercano—y reforzando la idea del panóptico es que pongo la figura central y mayor que posee unas manos proporcionalmente mayores a lo que sería lo normal ya que también le doy peso a las extremidades y sobretodo las manos y a su función de tomar, presionar, oprimir, etc. en este boceto aunque imagine una burbuja existente decidí mejor usar el recurso de la Gestalt<sup>79</sup> y dejar que la mente fuera quien completara el círculo o la idea de encierro, el personaje que se encuentra dentro de este tiene una actitud anestesiada o de somnolencia pues como dije él se encuentra en una burbuja, y aquí la idea estaría apoyada por la película de “Matrix” donde habla justamente de este sueño en el cual nos conducimos en un mundo como hasta ahora lo conocemos pero que si acaso alguien llegara a despertar de ese sueño se daría cuenta de que nos encontramos en una especie de incubadoras donde todos se hallan soñando.

No es que toda mi obra este sustentada en películas pero si ha sido una gran influencia para lograr que ciertas escenas o ideas se queden grabadas en mi subconsciente.

### **3.1 narrativa plástica emocional**

Muchos artistas pueden abordar el mismo tema y pintar infinidad de cuadros del mismo objeto, pero lo que proyecta o la intención de la obra es la que hace esta diferenciación entre una obra u otra.

Existe una dinámica que rodea al cuadro que es la de enfrentar al espectador con el creador y hacer de la contemplación un acto de posesión del objeto al fijar la mirada por unos instantes en la superficie de la tela para absorberla en su totalidad, este acto produce que el espectador se lleve una parte que era invisible incluso para el creador porque el espectador le dio un nuevo discurso a una totalidad o a una parcialidad en la obra y al terminar su contemplación se la lleva consigo, se apropia de esta nueva obra editada dejando solo el ente material.

---

<sup>79</sup> La mente configura, a través de ciertas leyes, los elementos que llegan a ella a través de los canales sensoriales (percepción) o de la memoria (pensamiento, inteligencia y resolución de problemas).

En este ejercicio lo que conmueve al espectador al presenciar la obra es su afinidad con ella y no sus cualidades intrínsecas, con la obra el artista busca despertar sentimientos sutiles al poner de cara al mundo su percepción y esperar que otro ser lo descubra y se vuelva afín a su sentir, el arte es esencialmente la afirmación de nuestra existencia, así se abre camino para que forme parte de la vida y del espectador, ya que el artista se ocupa de la vida misma. Tenemos la libertad de expresarnos en ámbitos conocidos o desconocidos para enfocarnos en nuestra vida, la del vecino, la del compañero o la vida en su totalidad. El hecho de pintar no implica solamente usar las manos, para mí pintar implica coordinar nuestro espíritu con la materia teniendo presente si se desea producir un arte para masas o para minorías ya que esto conlleva un conflicto emocional que busca la separación entre el espíritu y la materia y estas 2 cuestiones se vuelven un misterio en el proceso creativo de la obra y en las implicaciones emocionales del cuadro al igual que es un misterio el vínculo entre una pintura y su referente, entre el arte y la vida. El arte es un instrumento de vida y un objeto constituyente del entorno existencial que deriva hacia la estimación de los contenidos, separándolos así de la vida para convertirlo en una metáfora reflexiva.

El amor al arte aquilata el alma y la enaltece. El placer de conocer lo hermoso, el placer de poseer lo hermoso, que mejora y fortifica, que nos deja contentos con nosotros mismos. Colgar un cuadro y gustar de ellos, platicar de su belleza son goces nobles que dan valía a la vida, distracción a la mente y alto empleo del espíritu. Es difícil hallar mayor conexión entre la utilidad y la belleza, entre la contemplación y el deseo de posesión. Esto es lo que la obra provoca en el espectador, el deseo de volverse dueño de la obra completa o de una parte de ella que es lo que pasa en la contemplación, arrancas una parte de la obra y te adueñas de esa parte arrancándosela también al artista, este es el deseo que surge de la narrativa plástica emocional que el creador de la obra logra con la exposición de su cuadro al dotarla de su cualidad emocional, logra también generar este sentimiento emocional en el espectador que se deja llevar por la narrativa que el supone ante el cuadro para arrebatárselo al artista y hacer suya la obra.

Sin embargo esto sólo es el sentimiento del espectador y su interacción con la obra pero el título de este apartado comprende también otro ámbito que es el mío en el papel de creador de representaciones artística y lo que la obra genera en mí con lo que estoy reflejando en mi obra.

Así como las armas de las que está dotado el cuadro para el ejercicio de confrontación con el espectador y la respuesta se encuentra precisamente en el título del apartado, mi obra está hecha para satisfacer mis necesidades por lo cual podrían referirse a ella como egoísta sin embargo —yo supongo— cada propuesta nace del egoísmo del creador, pues antes que ver la necesidad del

espectador busca en su necesidad interior para que la obra pueda interactuar con su entorno y se situó en un ámbito reflexivo.

Yo no pretendo “despertar” a las personas para que afirmen lo que yo les propongo con este proyecto, ya hace mucho tiempo que me rendí y que dejé de ver al arte como el medio para salvar al mundo, para crear conciencia, para cultivar, educar, o inculcarles valores, porque presentar una propuesta en la que yo pretendiera educar a cualquiera que la vea sería una actitud soberbia y ya dije que ese no es el fin de mi proyecto, entendí que el fin del arte no es ninguno de los anteriores, quizá podría dotar al espectador o a la sociedad de alguna de ellas pero eso dependerá seguramente de quién la analice porque cada persona ve en la misma superficie algo diferente.

El espectador puede encontrar en la obra un cierto grado de espiritualidad que reconforte su alma así como puede encontrar una burla y un engaño en el que no deseé participar. Es por esto que mi obra puede llamarse egoísta, pero yo no estoy hablando solamente de una representación pictórica estoy hablando además de lo que me alienta cada día pues estoy hablado sobre mi vida y la expongo en su totalidad —una parte de mi vida de la cual me expreso de manera completa, sea consciente o inconscientemente— y si tratara de agradar al espectador el cual es ajeno a mí sería casi como si tratara de compartir mi vida y todo lo que hay en ella no con un extraño si no con un sinfín de extraños que son totalmente distintos entre ellos y esto llevaría a un ejercicio absurdo pues no lograría abarcar la totalidad de las personas y mi obra comenzaría a llenarse de una serie de grietas y sinsentidos que se verían reflejados.

Por esto es que surge como respuesta para sanar ese egoísmo y presentar una obra que para mí está llena de narrativa, de plástica, y de emociones, este es el medio que he encontrado —y no solo yo— para llegar al espectador y poder transmitirle estas 3 cualidades con la esperanza de que las adopte en su ser para que así con estas 3 concepciones sobre la obra el espectador vaya creando las suyas y así tener una interacción indirecta en la que él toma mi recreación transformada para hacerla suya y de igual manera la transforme enriqueciendo indirectamente al cuadro.

A continuación presento la primer obra que hice sobre este tema en el cual me habría gustado hacerle modificaciones para presentarla pero lo valioso en ella es que fue la primer manifestación que trate de hacer en base a las ideas que traía dentro y es por eso que la presento tal cual para que al presentar el último cuadro que he hecho de esta serie se pueda apreciar el avance que ella ha tenido.

Este cuadro posee ciertos elementos que ya antes había descrito como se ve trate de recrear una ciudad donde el único camino para salir de ella se encuen-

tra a través de un modelo que transforme de una rana y le añadí partes de una mantis religiosa.



80

Ella es quien domina esta ciudad y traga a cualquiera que intente salir de ella, al ver las intenciones de los miembros que viven en ella al situarse justo delante, es cuando saca las mangueras y aprisiona al sujeto para engullirlo. Al resto de sus habitantes los tiene entrelazados trabajando como una especie de colmena donde cada una teje los hilos que ha de jalar para darle movimiento a los engranes que se encuentran debajo de la ciudad, as presento con forma de larvas que poseen alas pero que no les sirven pues lo que están constantemente tejiendo se ha enredado en ellas impidiéndoles moverse y no les queda

---

<sup>80</sup> Yookano (Stephania Bolaños). 20 x 25. El pasaje de la gracia. 2012.



otra opción más que seguir en el ámbito que conocen siendo sirvientes de la máquina que reposa bajo sus pies.

### **3.2 Los personajes del entorno panóptico**

Innegablemente nos vemos expuestos a una serie de imágenes y son estas las que generan que nuestro inconsciente esté ligado con todo ya que nada nace de la espontaneidad y es por esa influencia que crear algo “original” resulta casi imposible.

Crear un proyecto es el punto de partida para una infinita creación de representaciones plásticas que darán paso a los que serán los personajes de la misma. Si se aborda un proyecto de paisaje la gama de árboles, montañas y plantas se ponen a disposición del proyecto, al igual que si se aborda el retrato todos a nuestro alrededor serían motivo para un cuadro. Hablando en el caso específico del proyecto la creación de personajes puede ir desde lo más elemental hasta lo más elaborado todo depende del enfoque que se le quiera dar y el objeto a utilizar, por ejemplo presento el cuadro del principio “*la oruga*” donde el título es literalmente el objetos del cual surgió el personaje, con esto no quiero decir que surge de la nada o que el personaje se materializa en función de un pretexto pues cada elemento tiene un significado que hace que el concepto del personaje se vuelva más completo.

Todo es influencia directa y solo hay que tener claro a donde se quiere llegar para saber que elemento es el que se adapta mejor, para mi proyecto la diversidad de insectos que tenemos alrededor es una fuente vasta de inspiración pues después de todo ellos viven en su pequeño gran universo, tenemos a nuestra disposición sus mini colonias y somos nosotros “los gigantes” que están a su constante acecho. Viajamos en vehículos alargados de colores naranja, rojo y verde y son estos los receptores de las personas, se meten en hoyos bajo la tierra y algunos viajan sobre ella. Nos tragan y nos escupen y continúa cíclicamente el proceso.

Las redes neuronales, los circuitos mecánicos, las aves, los peces, etc. Todo tiene un motivo para la ficción por lo cual fue importante para mi trabajar la idea ya que se vuelve indispensable para el proyecto.

He hablado de una realidad carente y corrompida que describe mi inconformidad y es la que fuerza a la visión distópica que yo veo en cada rincón pues para mí todo gira en torno a dualidades y bajo los conceptos que he ido manejando hago además la suposición de que cada persona maneja una realidad conforme y una realidad inconforme en la cual se desarrolla, es así como mi necesidad se va transformando a la par que transforma el proyecto y en este punto es donde surge la creación de personajes.

Ver y recrear, recrear y vivir, vivir y darte cuenta de lo que pasa alrededor, todo es parte de un proceso que se refleja en la creación y expresión de la vida que es nuestra mayor fuente de inspiración.

La pintura es un medio de expresión sensible en el cual expresas o reprimes ya que puedes ocultar lo que pasa en tu interior, así el único que puede saber a ciencia cierta lo que expresa la obra pictórica es el autor todo lo demás pueden ser especulaciones, después de todo esa es la ventaja del cuadro y la complicidad de esta cualidad se da con los personajes del proyecto los cuales deben tener continuidad y deben ser identificables entre sí, también deben tener un elemento constante que nos haga recordar que no son conceptos al aire si no un concepto dicho de varias formas y abordado de distintos puntos. Se encuentran personajes de sumisión, de guerra, de omnipresencia, de lucha, y de conformismo de todo aquello que vemos en nuestro entorno.

Lo que parece una lámpara es un objeto desprovisto de luz que te lleva y te arrastra con las masas, lo que es una oruga es un transporte que te traga, te digiere y te escupe, te roba la energía, lo que podría ser una hamaca es la red de la cual no puedes salir porque te han quitado la fuerza de decidir y de luchar, estar formado en una fila esperando entrar o salir para después ser desechado, todo es un motivo para generar una idea de respuesta a una ficción.

Hablar de un personaje es hablar del proyecto en sí. El personaje surge después de la historia y como exprese anteriormente el proyecto nace como historia derivada del concepto donde el personaje se materializa en instantes —al menos en mi mente al encontrar el detonador— al descubrir en el entorno aquello que le sirve al proyecto. Y siendo este un proyecto de ciencia ficción no pude encontrar mayor inspiración que en los insectos pues la naturaleza ha sido la creadora original de formas diversas e increíbles, todo lo que surja después de esta será una recreación inspirada y tomada de ella tal como yo la estoy tomando prestada para representar lo que mi mente ha elaborado pues sería un desperdicio no tomar en cuenta la creación viviente para una representación fantasiosa. Tal como nuestro con esta serie de ejemplos.



81



82

---

<sup>81</sup> fotografías de David Chambón.



84

Esta serie de imágenes es tan solo una pequeña muestra de la variedad de especies, formas y colores que existe en la naturaleza y que me sirvió de fuente de inspiración para elaborar los personajes de mi proyecto con la variedad natural de insectos, animales y peces. Y en los primero cuadros que hice trate de que mis personajes tuvieran alguna característica de estos insectos o su

<sup>82</sup> fotografías de David Chambón.

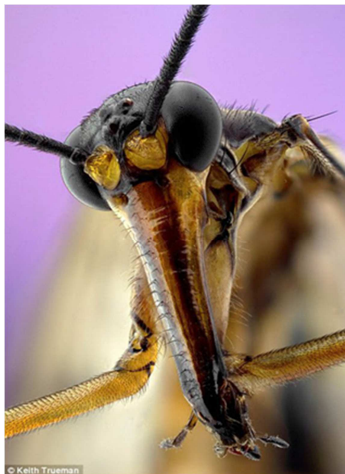
<sup>83</sup> David Chambón fotógrafo francés con más de diez años de experiencia en macrofotografía.

<sup>84</sup> <http://miguessnicht.blogspot.mx/2012/10/impresionantes-insectos.html>

colorido y más adelante tome de ejemplo las extremidades que poseen las mantis para que mis personajes tuvieran esa forma en lugar de manos, en este segundo cuadro tomo en el rostro de un insecto para hacer esta simulación.



85



Aquí los personajes son conscientes de quien los vigila y es el ser opresor el que juega con la esfera luminosa que sería el astro que les provee de luz y que dota de vida a las plantas y demás formas de vida, pero ella ya se ha apoderado y la mantiene presa mientras que el mundo arde por la desesperación de

<sup>85</sup> Yookano (Stephania Bolaños). 20 x 25. El perfil de albertoc. 2012.

sus habitantes de encontrarse sumergidos en la obscuridad y luchan entre ellos para ver quien logra recuperarla.

Y son estos 2 insectos los que más llamaron mi atención, por un lado la mantis y por otro lado las orugas y la manera en que mueven su cuerpo, su cualidad de transformación, sus colores, su manera de defenderse y de sobrevivir en el medio ambiente además de la similitud que tiene con el transporte que más veces he usado en mi vida y en este transporte tuve la oportunidad de pasar 3 horas de mi vida, lo que al principio era bastante tedioso pero después se volvió de provecho al encontrar alternativas para aprovechar esas horas, así que leía, hacía bocetos, trabajaba mis ideas y aprovechaba para observar con detenimiento a las personas y su comportamiento cotidiano para generar ideas que después se añadieron a mi concepto, es así como el *RTP* paso de ser un transporte tedioso a ser el lugar donde podía trabajar con tranquilidad el concepto fundamental del que parte mi creación pictórica que es el transporte como posibilidad de viaje en el tiempo así como las actitudes de las personas en este supuesto futuro, cuál es su actitud, cuáles son sus intereses, que atmósfera generan a su alrededor —preocupación, desolación, apuro, enojo, tranquilidad, felicidad— todo se volvió una forma de registro para poder elaborar mis personajes. Cada uno dotado de color conforme a la parte de su cuerpo porque somos personas que están llenos de emociones, tanto buenas y malas, emanamos una serie de energía que para mí se traduce en color. En mis personajes el rostro es una parte esencial al igual que las manos, por lo cual generalmente pongo las manos adelgazadas y largas o no existen, no tienen manos y lo que cuelga del muñón son una serie de hilos o cables y este adelgazamiento o la falta de extremidad responde primero al apartado del quiebre entre la realidad y la fantasía en el que expongo que ya hay un aparato que nos facilita la mayoría de las actividades que somos capaces de realizar con nuestras manos y es por esto que mis personajes carecen de los brazos pues en la hipótesis del proyecto expongo que en el futuro no será necesario que tengamos 2 brazos o incluso uno pues la máquina siempre estará ahí, incluso ahora existe la opción de manejar un dispositivo solamente con la voz lo cual volverá obsoleto el teclado en un futuro, eso por un lado pero por otra parte la carencia de la extremidad también expresa una frustración personal, y ese sentimiento se presenta cuando mi mente y mi mano no responden al mismo objetivo, cuando no soy capaz de guiar mi mano, el momento en que la siento ajena y no me deja trabajar, al igual que de ella surge un sentimiento de impotencia al tener que permanecer estática y casi sumisa ante las agresiones de mi entorno, así es como se proyecta mi visión de un entorno panóptico y los personajes que viven en el con un sentimiento que carece de toda justicia, de igualdad, de solidaridad, de lucha, etc. Para que sirvan las manos si no es para apoderarte de estos ideales, si al ver las injusticias no se puede alzar el brazo y luchar por una justicia social entonces para que se quieren los brazos, todo eso quedo atrás, ante mis ojos nuestros antepasados fueron los únicos con la suficiente



fuerza para poder hacer algo con su realidad y transformarla no solo en la imagen y no solo en la idea, pero ahora vivimos una distopía que —para mí— se llama sociedad panóptica. Donde los brazos no son necesarios más que para la máquina e incluso ella está buscando la forma de que nuestros brazos ya no le sirvan para poder deshacerse de esa amenaza de la cual ahora es dependiente.

Y consecuentemente a la condición en la que el brazo es borrado el rostro también se suma a él, y no por que no sepa que expresión tienen mis personajes, al menos lo que aun parecen humanos, por el contrario algunos de ellos —no todos— carecen de un rostro porque todo lo que conforma nuestro rostro, los ojos, los oídos y la boca, son 3 elementos que están conectados a nuestro cerebro por consiguiente la amenaza para la máquina aumenta así que busca los medios para dotarnos artificialmente de estos elementos conforme a su conveniencia. Pero como dije no a todos mis personajes les hace falta rostro o extremidades y son estos los que conforman una serie en la que el individuo consiente se resiste poniendo una mano al frente como defensa y su rostro enmarca el sentimiento de enojo, inconformidad y de lucha, aunque otras veces también de desolación y simplemente mira como la máquina domina todo. Aquí es donde aparecen también otra serie de personajes que superan en tamaño a la figura que tienen delante, esto se verá reflejado en la mayoría de mis obras pues este sentimiento de estar a merced de una figura mayor se me presenta a diario, este sentimiento de manipulación lo veo mayoritariamente en mi vida pero también en la de los demás, y es esta parte la que aporta el panopticismo donde un ser es vigilado con el afán de manipular sus acciones, por el contrario esta serie de personajes tienen unas manos y piernas bien definidas para mostrar este grado de superioridad ante el ser observado.

### **3.2.1 La expresión del contenido interno**

El placer que obtenemos del cuadro reside en la contemplación y en el consumo del objeto ya que esta contemplación se traduce en el consumo del significado.

Por medio de la pintura aparecen en el cuadro objetos que se relacionan entre sí, y surge sobre el plano un acercamiento que se da a través de las pinceladas haciendo que objetos diversos que guardan una relación o no puedan encontrarse en una misma superficie y en una misma historia.

La cualidad de la pintura se haya en el poder de representación del contenido de la obra, se presenta ante nosotros como un cuerpo desnudo que en apariencia nada esconde al espectador y en el cual podemos captar toda la forma pero sólo con una lectura detenida podrá decirnos los secretos que ella encierra, lo que vemos en la obra es un énfasis vivencial de la experiencia del artista y la traduce en una visión meramente objetivista de lo real. El artista muestra la

verdad del sujeto antes que la del objeto, expresando su ser mediante el contenido.

Esta tendencia al contenido interior es tan intensa que en la obras se percibe sin dificultad el alma disonante de nuestro tiempo, con todos sus sufrimientos, sus alegrías, sus miedos o trastornos.

La producción artística actúa sobre la sensibilidad y a través de ella por lo cual el objetivo del artista no se limita a una imitación de la naturaleza, lo que pretende es expresar, sus ojos deben dirigirse a su vida y su oído prestar atención a su necesidad.

Para mí el artista se expresa en 2 niveles: uno es el de la conciencia; en este nivel su ubicación social, su formación académica tanto como su ideología influyen en los resultados sin embargo, en el segundo nivel, el del inconsciente, actúa un conjunto de impulsos cuya matriz es el deseo de ahí parte toda representación, acción o expresión, y es al que debemos prestar mayor atención, conociendo la expresión inconsciente podemos abordar la expresión consciente y proyectar una conexión completa.

Si yo no hubiera prestado atención a mi expresión inconsciente no habría descubierto la expresión del contenido interno de mi obra, y habría representado algo más simple o normal, algo que fuera del gusto de alguien más y no habría logrado el desarrollo que ha alcanzado mi obra hasta ahora.

Cada una de mis obras abarca el mismo contenido, el deseo de liberarme de la realidad, de dejar atrás el paisaje que a diario me inunda de insatisfacciones, en mi obra nadie dicta las reglas más que yo, nadie manipula mi concepto o mi representación más que yo y nadie conoce mi obra en su totalidad más que yo, es por esto que en este último capítulo desmenuzo algunas de mis obras para que puedan ser entendidas aunque sea un poco a otras personas que a lo largo del camino me han cuestionado sobre lo que estoy pintando. Mediante la pincelada voy materializando esta nueva realidad, no con el fin de asustar o deprimir, simplemente trato de expresar mi sentir con el mundo en medio en el que decido desarrollarme.

Ese es el papel fundamental de la pintura en mi vida, rescatarme de una depresión ante la injusticia y la intransigencia del entorno en el cual pude haberme sumergido pero la pintura logro despertar ese sentimiento de inconformidad y cuestionamiento de la cotidianidad y trasladarme a un ambiente donde la expresión interna lo es todo en la obra. Ejercer como artista y exponer mi sentir, recreándome una y otra vez en la superficie, transmutar y mantener mi persona a la vez, comunicar sin hablar, todo este quehacer artístico es expresión, interna o externa, consciente o inconsciente tenemos muchas formas de hacernos sentir a través de nuestra obra en otro tiempo, en otra persona y en la sociedad.

Por eso busco expresar, para darle un sentido diferente a mi realidad, con la simulación del quiebre o la fantasía de mi sociedad, para liberarme de la atadura del plano material y concentrarme en el plano espiritual, para que el contenido se vuelva el legado que refleje mi esfuerzo.

### **3.3 Distopia el tinte del futuro**

Presento un mundo ficticio que aparentemente no existe, pero que podría llegar a ser en un futuro pues tiene una base en la sociedad que es el punto de partida de mi proyecto de investigación.

Valiéndome del referente de la ciencia ficción encuentro en ellos un tinte similar, los cuadros de ciencia ficción así como las ilustraciones de ficción muestran los colores llevados al extremo de su potencial con verdes más vividos, rosas fluorescentes, azules eléctricos, etc.

La ficción ha dejado que desarrolle la gama tonal con más libertad, y es aquí donde encuentro una similitud en el manifiesto futurista con respecto a mi ideal del color. En este manifiesto se expresa:

*¿Cómo se puede seguir viendo rosado el rostro humano?, cuando nuestra vida desdoblada por el noctambulismo ha multiplicado nuestra percepción colorista, el rostro humano se ha teñido de amarillo, de rojos, verdes, azules y violetas.*

Tomo esta cita como referente para la paleta que ha sido empleada en cada uno de mis cuadros. En capítulos anteriores mencione que para mí el espíritu humano ha quedado desprovisto de ilusión y se ha dejado llevar por las masas y es por esto que los colores que he elegido para los elementos pictóricos del proyecto se alejan del mimetismo. El rostro de las personas ahora refleja melancolía y sin saberlo su rostro se tiñe de azul, las personas no se ven entre si y están ensimismadas en sus pensamientos lo que hace que las personas se proyecten en amarillos o rosas, pasan con el ceño fruncido y son sensibles a la ira y al confrontamiento y lo que yo veo en ellos son tintes rojos y violetas.

Ya no se puede pintar un rostro cálido con “tonos piel” pues se ha desvanecido del cuerpo humano y son los cuadros de ciencia ficción lo que fungen como espejos donde uno puede ver lo que el rostro de cada uno refleja, no hay un color exento en este proyecto pues cada uno recobra fuerza en el entorno de la ciencia ficción y el color empleado denota el mensaje que yo como autor de la obra deseo mostrar.

Asimismo el tono que va a ser aplicado será seleccionado meticulosamente y con un esbozo previo para que al momento de hacer la lectura del cuadro sea lo más fidedigna posible a mi idea inicial.



86

Los tonos son clave para este proyecto al igual que su interpretación y el estudio previo de la teoría del color que es lo que me dio las bases para empezar a hacer una nueva ejecución teniendo claro siempre el concepto. Si deseara reflejar la melancolía los tonos tendrían que ser azules y blancos mayoritariamente y el mensaje de la obra se entendería con mayor fluidez, sin embargo si al tratar de hablar de melancolía en el cuadro pusiera tonalidades rojas la lectura se traduciría en conceptos de ira, fuerza, romance, amor, etc. Y el mensaje se habría distorsionado y ese es justamente el riesgo de emplear erróneamente un tono que no refleje el concepto.

Como artistas visuales tenemos la total libertad de expresarnos en la técnica, material o paleta de nuestra preferencia, tenemos ante nosotros un sinfín de opciones y solo hay que decidir cuál de ellas es afín a nuestras capacidades.

---

<sup>86</sup> Yookano (Stephania Bolaños). 20 x 25. El quiebre del reflejo. 2012.

A lo largo del tiempo el misticismo que rodeaba al artista se fue perdiendo, ya no somos considerados como “la mano de Dios” sin embargo nosotros somos los creadores de nuestros mundos, de nuestros personajes así como de sus acciones.

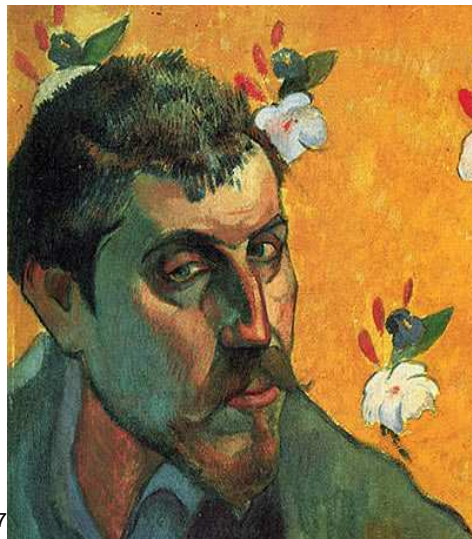
Antes mencione que al momento de emplear el color se debe de hacer un estudio previo sin embargo se podría pensar al ver mi obra que el estudio de color ha pasado a un segundo término al ver semejante mezcla de color donde la vista acoge superficies llenas de tonos morados, azules, naranjas, verdes, magentas y amarillos, cada uno enviando un mensaje distinto y sin embargo se funden para dar vida a un mismo concepto. Al ver mi obra podría pensarse que son colores al azar pero yo creo que si se mira con detenimiento se lograría descifrar las constantes tonales de los rostros, la intensidad y la fuerza plasmada en la frente, los ojos enmarcados y los pómulos férreos, toda esta conjunción de tonos encierran algo que quiere explotar o salir y al mismo tiempo quiere ocultarse o desvanecerse y es por ello que los tonos tiene que confrontarse entre sí, el color de mi mundo, de las maquinas, el cabello, el cuerpo, el fuego, la piel, cada parte busca su propia lectura.

Siguiendo con los artistas que han influenciado mi paleta de color hay 2 que sobresalen y los presento en esta parte porque es la que se enfoca al color y únicamente hablo en este apartado de ellos por su propuesta de color.

Gauguin al igual que van Gogh produjo una conmoción en el mundo del color y dieron lugar a que se estableciera un vínculo entre el mundo de los colores y el mundo de las ideas valiéndose del poder de sugestión de los colores y su capacidad simbolizadora. En cada una de sus obras se podrá apreciar el aporte que cada uno de ellos hizo a través de su paleta de color.



87



88

---

<sup>87</sup> Vincent Willem van Gogh. Autorretrato con sombrero de fieltro. Óleo realizado en 1887-1888.



Su tratado de color se ve claramente en las cartas que se enviaron estos 2 artistas donde expresaba van Gogh el deseo de sugerir ideas poéticas a través de la coloración y aunque Gauguin no estaba de acuerdo del todo con esta idea si sostenía que los colores tratados armoniosamente en sus formas podrían provocar un sentimiento poético aunque él hallaba la poesía dentro de su corazón. Gauguin sentía que no había que buscar ideas fuera de la armonía cromática pues la misma armonía era la que provocaba los sentimientos en el espectador.

Y es lo que busco transmitir y sentir con mi obra, provocar en el espectador una serie de emociones, cualquiera que éstas sean. De este modo sabré que está bien lograda la conjunción que proyecta mi cuadro.

Al igual que ellos José Martí<sup>89</sup> escribió: *no es el asunto pintado en el lienzo lo que desencadena las miradas, si no el vapor del alma que surge del hábil empleo de los colores.*

Y tiene razón ya que la correcta elección de un tono y su desarrollo sobre la imagen en el lienzo es lo que va a hacer surgir en el espectador la emoción y la intriga de acercarse a la obra para apreciarla mejor y dejarse llevar por la distribución de los elementos así como del color que el artista haya trabajado.

Este pensamiento sería una constante en Gauguin desde fechas tempranas y hasta el momento de su muerte, como expresa en otro de sus escritos que dice: *los colores son todavía más explicativos, aun siendo menos variados que las palabras, como consecuencia de su potencia sobre el ojo.* Lo que quiere decir que un trabajando un cuadro en una gama monocromática la intensidad y los contrastes que sean empleados serán los que detonen la emoción o el interés pues las imágenes nos llevan a una respuesta inmediata cuando algo nos interesa o impacta, pues a través de los colores se da una manipulación.

Van Gogh coincidía con Gauguin en la valoración del color como albergador de todos los sentimientos, él decía: *expresar el pensamiento de una frente por el resplandor de un tono claro sobre un fondo oscuro. Expresar la esperanza por alguna estrella. El ardor de un ser por la radiación de un sol poniente.*

Justo después de leer esto decido que aquellas palabras reflejan justamente lo que quiero expresar en mi obra con la clara utilización de los colores y su gama tonal y en cada representación trato de tener esto claro y de ver sus pinturas para seguir sintiendo en la utilización de cada uno de ellos el objetivo que despertó el interés de aplicar una paleta que volviera mía y no solo verlo como un ejercicio repetitivo al que me hubiera acostumbrado.

---

<sup>88</sup> Paul Gauguin, autorretrato 1888

<sup>89</sup> fue un político republicano democrático, pensador, periodista, filósofo y poeta cubano de origen español, creador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra del 95 o Guerra Necesaria. Perteneció al movimiento literario del modernismo.



90



91

Se dice que la ausencia de luz nos entristece y que los colores nos producen un vivo encanto y en base al tema que estoy trabajando he preferido mantener la luz baja y una atmosfera sombría pero con una riqueza de color que hace que levante un poco las emociones y no sea solo una mezcla apagada. Busco una representación que mediante la unión de la forma y el color proyecte, que emane energía, calidez, fiereza, etc.

Juego con las tonalidades, con los acentos y con los contrastes, así excluyo de manera consciente el color negro, esta discriminación se debe a que para hacer una atmosfera sombría no necesito plasmarla con negro, así como no necesito obscurecer un color agregándole negro, quizá en el futuro haya un sinfín de motivos para un tono negro pero actualmente no halló aun ese motivo así que incluso ahora excluyo los tonos grisáceos tanto como me es posible pues ir directo a esta referencia sombría seria cómoda pero no empataría con el proyecto que yo quiero ya que para mí no es necesario recurrir a la obiedad para hacer visible algo y eso se ve reflejado en mi paleta donde los tonos que tienen mayor peso al momento de hacer la selección de color son el amarillo, el carmín, los verdes, y cafés. Prefiero los tonos cálidos y contrarresto su efecto apoyándome de algún tono frio para que el proyecto mantenga presente el objetivo en la superficie.

Estos 2 artistas me influenciaron mayormente para buscar esta experimentación de color que presento, la cual quizá podría describirse como saturación de color pero entre ellas buscan la armonía tonal para que esta saturación de color se vuelva una saturación emocional que llene la mirada del espectador y se sorprenda al encontrar como convergen armónicamente cálidos y fríos, yo pienso que si después de todo estoy recreando mi realidad, ¿porque no recrear también sus colores? En base a esta influencia.

---

<sup>90</sup> Paul Gauguin. Fatata te mipi (aguas deliciosas), 1892.

<sup>91</sup> Vincent van Gogh. Terraza del café de la Place du Forum en Arles.

El arte no se dirige esencialmente al conocimiento o a la razón pues estas son etapas posteriores al sentido estético. El artista se vuelve el instrumento para hacer vibrar adecuadamente el alma humana con el movimiento de una pincelada así la pintura se vuelve una fuerza útil para el desarrollo y la sensibilización, se convierte en un lenguaje que habla al alma y en cada una de las pinceladas siente que avanza en la solución de un problema pictórico que concierne a la esfera de la espiritualidad y de la misión del artista al tratar de iluminar las profundidades del corazón humano.

Es necesario que el pintor cultive no solo el sentido visual sino también el alma, para que ella aprenda a calibrar el color por sí misma y que actúe no solamente como receptora de impresiones externas sino también como una fuerza determinante en el nacimiento de sus obras ya que su modo de ver se ira reconstituyendo a partir de las marcas que ira haciendo sobre el lienzo o el papel pues la percepción o apreciación de la imagen depende también del modo en que estemos dispuestos a verla y el modo en que la recibamos. El pintor se vuelve una especie de gigante capaz de captar matices misteriosos del ambiente a través de las líneas, los colores, y las cosas, percatándose a la perfección de la importancia de los elementos visibles e invisibles haciendo que el transcurso de la vida se traslade al interior del cuadro manipulando de manera pictórica al individuo vivo.

Para mi Van Gogh cuando pinta con todo su cuerpo además de su cerebro, disfruto ver sus obras y encontrar el registro del trazo del pincel pues indirectamente traslada al espectador a imaginar el momento en el que se creó la obra.



92



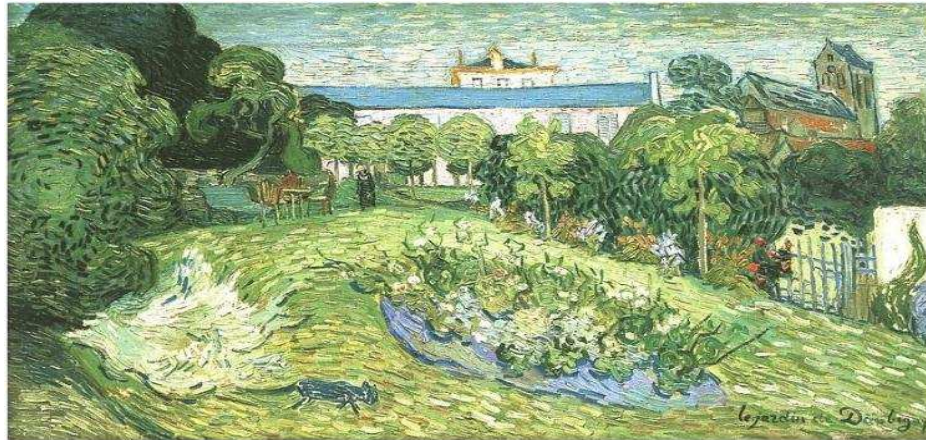
93

Nos acerca a los misterios del mundo a través de su pincelada violenta y apasionada la cual nos conmueve o estremece y no tanto por su maestría o por su falta de control, sino porque con ella muestra el disfrute y la expresión pura.

---

<sup>92</sup> La noche estrellada. Vincent van Gogh, 1889

<sup>93</sup> La noche estrellada sobre el río Ródano. Vincent van Gogh



Relacionaba el bien con la yuxtaposición y con la continuidad del arte y la vida, a través del reconocimiento de que todo el arte se encuentra en la cotidianidad y actúa en el espacio de la representación.

Podemos ejercitar la pincelada de diversas maneras y en mi obra la pincelada se ha ido redescubriendo a sí misma, al principio el movimiento me era ajeno y no sentía la unión del pincel con la muñeca para mí el acto de tomar el pincel era un poco incómodo por la falta de familiaridad y el miedo de arruinar la construcción de la obra. Aún recuerdo la primera vez que tuve que tomar el pincel, ese acto sucedió en el taller que yo tomaba en la secundaria y el reconocimiento de los materiales y su aplicación fue lo que hizo que definiera mis intereses y decidiera ejercer una carrera en artes.

El contacto con la pintura, incluso el manchar mi ropa o llenarme los brazos o las manos de pintura era una experiencia que me llenaba de gozo y aun ahora me lo produce ya que siento una afinidad entre mi piel y la consistencia del óleo. Como dije al principio mi pincelada era casi torpe ante mis ojos, era como tratar de trabajar con un extraño y en ese entonces yo no conocía nada de teoría del arte. Poco a poco conforme logré un desarrollando mi pincelada fue creciendo también, se creó la conexión entre la parte emocional y la parte material pues mi brazo consiguió una extensión mediante el pincel, casi como si mi extremidad hubiera crecido y el pincel se hubiera fusionado con mi brazo. De este modo el pincel adquiere vida en la mía y traduce lo que mi alma desea proyectar al igual que conoce exactamente qué efecto, color, o textura necesita mi cuerpo de este modo nos volvemos cómplices que comparten el espacio y la idea para lograr descifrar lo que necesito y proyectarlo tal cual lo pienso.

La elección de mi pincelada fue sobada y la decisión de esta es porque la siento precisamente así, como una caricia sobre la tela donde no busco atacarla si no explorar con el pincel cada extremo de su superficie, no busco transgredir la tela busco crear con ella, por eso he dejado de lado otro tipo de técnicas como el empaste, el uso de espátulas, o el recurso de rasgar el bastidor, no creo que

---

<sup>94</sup> Vincent van Gogh. Painting, Oil on Canvas. Auvers-sur-Oise, France: July, 1890



mi obra —al menos en este momento— necesite proyectar físicamente una rasgadura haciendo alusión al quiebre en la realidad, o no creo que necesite un empaste que no la deje pasar, ciertamente —en este momento— prefiero jugar, acariciar la tela y terminar de explorarla en su totalidad mediante esta técnica y dominarla tal cual para posteriormente explorarla con algún otro tipo de técnica. Gran parte de mi influencia del color y la técnica las encuentro en Van Gogh y Gauguin pues disfruto demasiado la manera en que usan el color en sus cuadros. Gauguin despierta mis sentidos al descubrir su valentía y su inquietud por representar otro tipo de cultura al igual que disfruto ver los cuadros y las pinceladas de Van Gogh, y en especial retomo los cuadros de este artista por el hecho de que su obra me aporta demasiado tanto teórica como visualmente ya que es una técnica que aún no exploro y reflexionar sobre su obra despierta inquietudes sobre mi trabajo, el modo en que lo estoy desarrollando y que estoy logrando.

Lo que puedo resaltar en esta parte es que la obra de Van Gogh me impulso a buscar primero mi discurso para después enfocarme a las necesidades o demandas del espectador, antes exprese que mi primera inquietud se vio invadida por el espectador y quizá esto se deba a la necesidad de aprobación que buscaba dentro de mi círculo familiar ya que buscaba generarles curiosidad con mi trabajo y quería que vieran mis capacidades para tenerme en un concepto más alto y es así que comencé a producir para ellos buscando ese sentido de afecto aprobatorio.

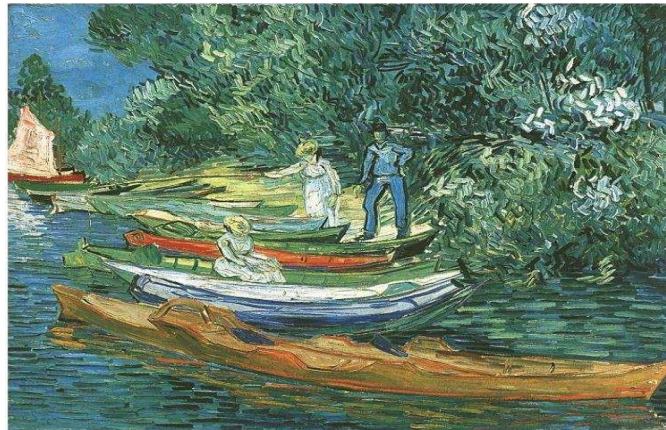
Conforme fui creciendo este concepto al igual que otros fue cambiando y me di cuenta que tenía una necesidad que se dividía en dos, por un lado aparecía mi necesidad con el entorno y era tan grande que me distraía de mi necesidad interior así que tuve que explorar la obra de otros artistas para saber cuál tendría más peso en mi carrera y en esta exploración es que descubro la obra de Vincent Van Gogh el cual cambio concepción junto con de otros artistas que buscaron abrirse camino y ejercer aquello que les apasionaba sin importar los medios o las consecuencias y mediante este descubrimiento desperté y mire mi necesidad interior la cual poco a poco me fue dando a conocer los medios para encausar mi obra y sentir la satisfacción que había deseado por mi trabajo.

Antes el hecho de pintar me dejaba insatisfecha, me llenaba de rabia no poder ir más allá de mis capacidades y esto se debía a esta búsqueda exterior y ajena, por eso tuve que parar la producción que me encontraba realizando y borrar todo aquello que había pintado hasta ese momento, me deshice de todo aquello que estorbaba mi desarrollo con el fin de hacerme consciente de lo que estaba haciendo y como lo estaba haciendo, conocer a donde quería llegar y como iba a lograrlo.

Decidí dejar de sufrir la pintura para empezar a gozar de ella, dejar ese sentir de que tenía que pintar perfecto para plantearme un camino en el cual subiría



escalón por escalón trabajando mis habilidades y mis deficiencias ya que tratar de producir una obra con una ejecución “perfecta” era tratar de dar un salto muy grande y de seguir por ese camino seguramente en este punto habría dejado la carrera, ahí es cuando investigo sobre Van Gogh y su obra, lo que hace que cambie mi concepto del artista y mi concepción sobre el arte. Descubro en su obra un gozo por la pintura al igual que me percató que no hay adornos, está la realidad tal cual como es y tal cual como el la concebía y así es como yo quiero proyectar mi obra.



95

### 3.4 Del ser al proceder: Pintura, tiempo y ausencia.

Una pintura no sólo es una superficie o una imagen estática pues lo que nos ofrece es sumamente vasto, primeramente refleja el ambiente y el momento en la historia, posteriormente refleja lo que fuimos pero ya no podemos ser.

Una obra terminada es un pedazo de nosotros que nos hemos arrancado pero que ya no nos pertenece y que es ridículo e inútil volver a recoger, la parte que esta expresada de nuestro ser es la que hemos decidido compartir y dejarle al mundo para de ese modo tratar de fundirnos con el público a través de un ejercicio coordinado de nuestras manos, nuestros brazos, el mismo tronco y nuestras piernas, todas son partes que obedecen pero que también ordenan y determinan como seremos y cómo vamos a desarrollarnos. Podemos mostrar todo en el cuadro o tratar de hacer transparente nuestra pintura desapareciendo la mano que lo ha pintado, ocultando en el esfumado un gesto imperfecto para lograr sustraer una parte importante y singular de su identidad para exhibir y guardar parte de ella ya que si cada milímetro del cuadrado en la pintura informara exhaustivamente sobre la apariencia de una serie de objetos al fin no diría nada, porque cuando miramos los objetos o la obra no buscamos apropiarnos de la totalidad de su naturaleza sino sólo de una parte de ella, la parte que sea afín, es por esto que el misticismo sigue vigente por atractivo. Manipulamos las imágenes para devolverle a la sociedad una perspectiva nue-

<sup>95</sup> Vincent van Gogh. Painting, Oil on Canvas. Auvers-sur-Oise, France: July, 1890

va, una perspectiva que si está bien lograda perdurara en la historia aun cuando el creador ya no exista. Así la sociedad le da a la pintura la utilidad de situarse en el tiempo aun con la ausencia del creador y son todas estas pinturas las que me hablan de culturas, de costumbres, del tiempo y el entorno logrando despertar en mí el interés de reflejar lo que está a mí alrededor para dejar mi huella en el tiempo. Si mi pintura ha de trascender o no en la historia es algo que no puedo saber en este momento y tampoco me preocupa si lo hace o no pues el fin de mi pintura es simple al mundo y su fin es conmigo.

Pintura tiempo y ausencia es el proceso que ha sufrido mi proyecto, en la cual tuve que conocer primero la pintura y su técnica para después dejar pasar tiempo en el cual lograría desarrollar la actividad de manera constante en mi vida hasta llegar al punto de ausencia donde tuve que hacerla a un lado para no destruirme en el intento de pintar, esta ausencia es la que me hizo seguir adelante en la producción de mi proyecto habiendo dejado de lado todos esos obstáculos de los que he hablado anteriormente, de dejar de satisfacer a las personas que me rodean para empezar a satisfacerme en el cuadro.

En la pintura la vida es mía, no hay nadie más para quien yo pinte, para quien yo trabaje o a quien tenga que dar respuestas, puedo proyectar mi obra o guardarla en un rincón, puedo hablar de ella, o puedo darle un discurso nuevo, o simplemente puedo elegir no responder a ningún cuestionamiento.

En el entorno distópico-panóptico que estoy presentando reflejo una serie de ausencias, las ausencias que yo veo en mi tiempo, para mí —en mi vida y mi entorno— existe la ausencia de solidaridad, la ausencia de unión, la ausencia de interés, la ausencia de comunicación, la ausencia de calidez, la ausencia de amor, y no vale la pena luchar más que en la tela del bastidor, porque ahí en la pintura yo puedo hacer la diferencia, yo puedo cambiar las cosas y darle el sentido que deseo, ahí todo es posible ahí puedo ser feliz, aunque este reflejando una distopía y este sentimiento se hace posible en el reflejo de mi esfuerzo, en el hecho de ejercer una actividad que me place y me llena.

La manera en que me relaciono con la pintura va más allá de la manera en que me relaciono con las personas, prefiero el refugio de 4 paredes y el bastidor antes que tener que relacionarme con mi sociedad, prefiero la calidez de la pintura antes que el roce de una mano, prefiero la compañía de la superficie transformada antes que la compañía de seres humanos, en pocas palabras prefiero vivir la realidad que estoy recreando que vivir la realidad que me ha sido impuesta. Lo que proyecto son las distopías de mi vida aquellas que me ahogan, el panopticismo del cual me siento presa y la utopía a la que me gustaría llegar, ahí convergen estos 3 sentimientos e incluso para mí la existencia de este número, el “3” logra tener peso en mi obra mediante una distribución de tercios y así mismo se quiebra.

Proyecto de manera sutil una trinidad que yo llamo *del olvido*, y creo firmemente que cada persona se divide en 3 partes, en las partes que conforman su pasado y su presente al igual que la expectativa para el futuro, en mi fantasía recreada imagino como es que se nos ha olvidado esta condición y es por esto que lo llamo una trinidad del olvido.

Mi trinidad se parte entre mi familia, el entorno, y mis deseos, esta última genera un sentimiento que me deja en medio de todo y las 2 restantes se imponen sobre esta jalándome con el fin de ganar, tratando de imponerse una sobre otra impidiendo que la parte central que es la mía logre avanzar y desarrollarse y este sentimiento lo proyecto mediante la falta de brazos en mis personajes y mediante los cables que han sustituido la extremidad pues este sentimiento de inconformidad deja ver como después del jaloneo han logrado arrancar ambos brazos dejando simplemente un vestigio de él con el cual no puedo luchar. Tiempo y ausencia es lo que va a borrar mi obra del espacio, con el tiempo lo que va a quedar de mi obra simplemente es la ausencia.

En el arte caben todo tipo de expresiones al igual que todo tipo de cuestionamientos, aquellas que se encuentran armónicamente vinculadas al mundo, como aquellas que se hallan en permanente tensión con su medio. Cada cuadro guarda toda una vida, una vida que contiene sufrimientos, dudas, horas de entusiasmo y luz. ¿Hacia dónde va esta vida? ¿Dónde busca el alma del artista, si también se entregó en la creación? ¿Que anuncia? Cuestionar la vida y cuestionar el entorno es el modo sutil y casi indirecto de cuestionar nuestra persona y nuestra vida, y la pregunta que debería estar presente en nuestra vida es la que formuló el artista Gauguin en uno de sus cuadros. ¿De dónde venimos?, ¿qué somos?, ¿adónde vamos? con esta pregunta cuestionamos el sentido de la existencia, el nacimiento, la vida y la muerte. El ciclo vital lleno de todo; lo bueno y lo malo que nos sirve para tomar conciencia del todo para lograr avanzar. En mi vida esta pregunta será una constante que parte de mi corazón a mi mente en busca de la respuesta que me ayude a construir mi realidad fuera del cuadro.



96

---

<sup>96</sup> ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Adónde vamos? Paul Gauguin, 1897.

El arte lo concibo como un refugio mediante el cual nos alejamos de los sinsabores de la vida y yo he encontrado una auto consolución placentera lo suficientemente completa para darme equilibrio físico, espiritual y emocional.

Tratando de hallar un estado de libertad me encuentro con la posibilidad de transmutar de manera interior en un mismo cuerpo y habiendo cambiado mi ser físico y emocional paso a usar todos los medios materiales para reproducir este nuevo ser.

Para poder expresar primero tuve que reflexionar sobre mi ser para proceder a un plano distinto, un plano en el que tuviera una conciencia más definida de lo que es mi entorno y mi responsabilidad. El proceso creativo de mi obra puede traducirse en una auto exploración y autoreconocimiento, es un proceso de búsqueda y de reflexión de mi persona con el todo, de sentir la realidad para poder vivir en ella porque mi persona se haya fracturada en su entorno, la pintura ha sido el medio último que resume el proceso de mi proceder y la producción artística que rodea mi espacio.

Mi obra se ha vuelto más poderosa que un espejo pues cada obra descifra mi ser en su totalidad y es esta cualidad la que me atormenta por las noches, me inquieta enfrentar la obra con el espectador porque temo dentro de mi ser que el espectador me encuentre sin barreras o engaños, que con tan solo una mirada sea capaz de poseer mi ser emocional, espiritual y material, que simplemente con posar su vista sobre mi obra se adueñe de mis miedos, mis sueños y fantasías, que descubra que lo que yo estoy exponiendo no son más que las fracturas de mi persona y habiendo absorbido todo mi ser me encuentre debilitada y con la fragilidad con la que vine al mundo.

Mi obra es la máxima expresión de mi persona y de mi vida, en la pintura no puedo ocultar nada, por el contrario en ella encuentro la libertad de expresión que en mi realidad no consigo, en la pintura no necesito fingir, no necesito hacerme fuerte, no necesito una máscara que me proteja del entorno, no tengo miedo de sucumbir ante el mundo, ahí mis preocupaciones obtienen respuesta y soy yo la parte importante y esencial del cuadro, vive por mí y expresa por mí, en mi obra se encuentra esa utopía que busco y necesito.

Yo me voy transformando y soy un ser distinto al de ayer, como seré un ser distinto al de mañana y si yo ya no soy la misma, tampoco el mundo que estoy representando lo será, todo se va transformando y todo afecta directa o indirectamente a la sociedad y aun en la sociedad que yo pinto esta afectación pasa de una obra a otra ayudándola a desarrollarse y crecer porque yo crezco con ella. Voy sanando las fracturas de mi yo interno y trabajo sobre ellas con pintura y poco a poco voy tratando de borrar cada uno de estos quiebres pintando sobre él y dejando en cada bastidor el sentimiento de rabia e inconformidad, de

ausencia y de olvido, con la esperanza de que al transformar mi realidad con la obra logre transformarme a mí también y despierte sanada en mi interior con el registro pictórico del proceso por el cual fue posible esta transformación para lograr que mi ser pueda proceder y relacionarse en el entorno real sin las fracturas de mi yo emocional. Como en la pintura siguiente que muestra uno de mis personajes que embiste a la sociedad y aun quien cabalga sobre ella es absorbida, mientras que al fondo está el ente panóptico observando escondido en su entorno y la bestia aplasta y recoge a los seres que encuentra a su paso y los atraviesa con sus astas para regresarlos a su encierro.



97

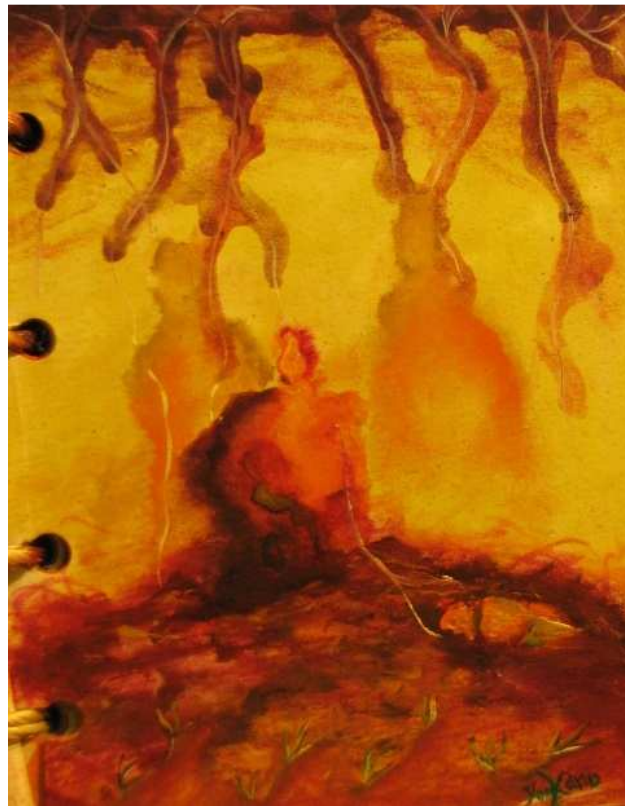
---

<sup>97</sup> Yookano (Stephania Bolaños). 20 x 25. Las lanzas de mayo. 2012.



Lo que a continuación voy a presentar es el proceso concreto del proyecto mostrando los bocetos y parte de las pinturas que he ido realizando, primero deseo mostrar los bocetos por los cuales fui haciendo estudios de la forma así como estudios de color.

Están dispuestas en orden cronológico y de algunas he tomado elementos que después adherí a mis pinturas. Debo decir con sinceridad que el primer boceto que hice no lo tenía del todo concreto sin embargo siempre tuve una tendencia natural a pintar 3 elementos principales que hablan de la trinidad del olvido que había expresado con anterioridad y aunque en este boceto se aprecia una forma definida que se encuentra casi al centro y detrás 2 formas menos definidas, no son estas las que representan la trinidad, las que simbolizan esta idea son las 2 que están detrás y la tercera que lo complementa es la que se encuentra casi oculta en el regazo de la central y ella habla del futuro al que ha de salir con la figura que se encuentra recostada y que está conectada mediante un hilo, al igual que en la parte superior bajan una serie de hilos que representan el mismo dominio que tendrían sobre una marioneta y es por eso que la figura principal y secundaria están conectadas pues represento una concepción que deriva en una existencia forzada con la cual venimos al mundo con nuestra primera imposición dada por nuestros padres.



---

<sup>98</sup> Bocetaje, papel 10x15. -0.1. Stephania Bolaños bajo el pseudónimo *Yookano*.

El segundo boceto surgió de una idea que estuve pensando durante largo tiempo y en él quería representar una figura de largos brazos que estuvieran cruzados a la altura de su cara, pero al momento de realizarlo preferí dejar los brazos a la altura del abdomen para que pareciera que está arrullando y de esa forma se conectaría con el primer boceto que habla de la concepción.

Otro elemento que se asocia a la concepción es la elaboración del fondo que simula un telón que se abre dando paso a una forma vaginal del cual puede emerger toda una cultura y una civilización que está representada en los elementos menores que conectan con el elemento central del cual parte todo y emerge así mismo de una vulva, es por eso que los brazos no están conectados a la figura pues no es ella la que acoge, por el contrario ella es acogida y da lugar a 2 clases de agrupaciones trinitarias.



A continuación presento el detalle de este boceto para explicar en qué se diferencia cada grupo. De entrada habla de una dualidad de carácter en la que los de derecha se encuentran agrupados y miran a una misma dirección, siguen la masa y están conformes con ello. Cada uno está enfrascado en su burbuja y ni siquiera nota al de al lado.

---

<sup>99</sup> Bocetaje, papel 10x15. -0.2. Stephania Bolaños bajo el pseudónimo *Yookano*.



Y por el contrario los de izquierda tienen una actitud desencajada, cada uno mira a una distinta dirección y se encuentran inquietos, sus burbujas son deformes pues no van con la masa y simbolizan políticamente la parte de izquierda.



El tercer, cuarto y quinto boceto ya los había presentado en otro capítulo así que hablare de manera breve sobre el significado de cada uno.



100

Este boceto habla del ser manipulador que posee al individuo que es menor, pareciera que lo protege con sus inmensas manos pero se vale de ella y de su tamaño para encerrar al sujeto en esta especie de burbuja en el cual pareciera hallarse dentro de un sueño que le provee de placebos para seguirlo teniendo en un estado anestésico el cual es moldeable.

Otro artista que me ha influenciado con su obra es Giorgio de Chirico<sup>101</sup>, desde la primera vez que vi su obra en una exposición me sorprendió el manejo que tiene de la forma y como es que basa sus representaciones en espacios urbanos, en los que predominan los elementos arquitectónicos, aprecio como logra crear en sus obras un espacio extraño, atemporal, donde parece que se puede encontrar la calma y el silencio, y veo como estas imágenes sacadas de contexto y representadas con un tamaño antinatural y desproporcionado. Y lo tomo como referente para recrear unos personajes similares ya que no deseaba copiar su obra pero quería que se viera la influencia en mis personajes.

---

<sup>100</sup> Bocetaje, papel 10x15. -0.3. Stephania Bolaños bajo el pseudónimo Yookano.

<sup>101</sup> 10 de julio de 1888 –20 de noviembre de 1978. Pintor italiano, es reconocido entre otras cosas por haber fundado el movimiento artístico scuola metafísica. La pintura metafísica de Giorgio de Chirico es considerada una de los mayores antecedentes del movimiento surrealista.





102

103



Sus inquietantes lienzos muestran lugares desiertos, arcadas, sombras y perspectivas extrañas. Estatuas sin rostro y muñecas articuladas pueblan los paisajes de este singular artista, su pintura metafísica, marcada por las corrientes futuristas, está plagada de extremidades alejadas unas de otras, relojes y trenes con humeantes locomotoras, su padre era ingeniero industrial. Pero también hay muchos espacios vacíos que sugieren una enorme soledad en su rígida arquitectura y en los que figuras de piedra o yeso lanzan amenazadoras sombras.

Y retomo la forma en que trabaja los rostros sin rasgos y las extremidades alejadas del cuerpo, sin embargo yo alejo las extremidades para simbolizar una discapacidad a la cual nos estarían arrastrando las maquinas con la capacidad de sustituir actividades cotidianas.

El siguiente boceto aborda el ego humano, y también está conectado con el boceto previo en el cual la manipulación se daba por un ente mayor sobre un ente menor, sin embargo en el siguiente a pesar de que existen sujetos de 3 dimensiones distintas no habla de tamaño si no de posición y supremacía sobre el de clase más baja, se hinchan el pecho pensando en una superioridad social, económica o personal que puede ser tan efímera que en la mínima torsión puede romperse y a pesar de ir en declive sigue ahorcando al que se encuentra por debajo de él, que a su vez oprime al que le sigue.

Y es por eso que no se hunde, simulo un camino de agua que simboliza la pureza pero el personaje al poseer un espíritu egoísta no es capaz de abrazar esta pureza y el agua repele la entrada de su ser.

<sup>102</sup> Giorgio de Chirico, Héctor y Andrómaca. 1917.

<sup>103</sup> Giorgio de Chirico. Enigma de una tarde de otoño.





104

El quinto boceto habla por el contrario de una atmosfera árida y una manipulación pasiva, la figura mayor esta camuflada como árbol y es la que provee los elementos vitales a la figura menor.



105

---

<sup>104</sup> Bocetaje, papel 10x15. -0.4. Stephania Bolaños bajo el pseudónimo Yookano.

<sup>105</sup> Bocetaje, papel 10x15. -0.5. Stephania Bolaños bajo el pseudónimo Yookano.

El siguiente boceto habla del universo y de un camino cósmico que atraviesa por una serie de tonalidades que reflejan las emociones y las partes que conforman nuestra vida, el camino en el cual nos sumergimos. Así es como yo veo todo lo que existe detrás de una persona, todo lo que su vida encierra.

En este universo conformado de una serie de estrellas y planetas existe también seres que resguardan a un ser menor desprotegido que necesita existir dentro del resguardo de una “madre” o una matrix.



106



---

<sup>106</sup> Bocetaje, papel 10x15. -0.6. Stephania Bolaños bajo el pseudónimo Yookano.

En mi proyecto la idea de la concepción maternal cobra peso pues esta asociación se debe al recurso constante de proyectar un ser que cuida y guía a un ser menor desprotegido influenciado mayormente por la película de *Matrix* donde la maquina es la que cumple la función de una madre que cuida y resguarda a la par que manipula y controla.

Mis bocetos no proyectan propiamente una mecanización pero si aborda de forma constante este resguardo superior. Como se puede apreciar en esta imagen que habla claramente del papel que fungen un hombre y una mujer al crear un ser y en el cuerpo de cada uno está representado lo que aporta en el proceso. Y muestro a este nuevo ser fuera del cuerpo materno pues en un futuro pienso que ya no será necesario fungir como incubadora pues existirá una máquina que sustituya también este proceso como muchos otros.



Y en el siguiente recreo este mismo concepto de forma más ficticia situándola en el espacio, donde no existe contacto fuera de tubos transmisores de fluidos mediante los cuales surge una membrana esférica que los mantiene hipnotizados en un ensueño. Al igual que en la anterior hago una separación y diferencio al hombre de la mujer mediante tonos cálidos y fríos

---

<sup>107</sup> Bocetaje, papel 10x15. -0.7. Stephania Bolaños bajo el pseudónimo Yookano.



108

La dualidad también ha sido un tema que ha llamado mi atención a lo largo de mi carrera y es por eso que mi primer y segundo capítulo muestran una parte y una contraparte en la ficción que esta simbolizada en el siguiente boceto donde parto de un centro y voy cuestionando lo que está a mi alrededor y hace que surja más ramificaciones que responden a la curiosidad y considero 2 escenarios posibles y decido en cual sumergirme.



109

---

<sup>108</sup> Bocetaje, papel 10x15. -0.8. Stephania Bolaños bajo el pseudónimo Yookano.

<sup>109</sup> Bocetaje, papel 10x15. -0.9. Stephania Bolaños bajo el pseudónimo Yookano.



Así que en el desarrollo que ha tenido mi obra hasta ahora parte de la concepción a la manipulación, al resguardo, la dualidad y el sumergimiento. Y los siguientes 3 bocetos hablan de este último, muestro una simulación de mar y de lagos que se encuentran agitados, en los cuales el personaje está a punto de entrar como en el de abajo pero nunca están sumergidos del todo, solamente aspiran a tocarlo pero no se funde con el agua, pues como exprese pinto el agua como símbolo de pureza y tranquilidad y al no haber esto en mi obra lo plasmé como el punto al que aspira llegar el sujeto pintado. En este boceto en especial se ve como la figura va disminuyendo conforme avanza al precipicio. Esto se debe a que conforme más va evolucionando la sociedad y la tecnología yo siento que cada vez más nos vamos a acercar a una pérdida de identidad e individualidad, pareciera que vamos avanzando pero lo que avanza es la máquina, la estamos dotando de los complementos necesarios para que funcione de forma autónoma y si se quisiera salir de ese camino la respuesta sería aventarse a una realidad distinta, y es por eso que muestro una figura que aunque está dentro de la hilera tiene tonos distintos justo antes de caer y representa a la figura más grande que también está pintada con tonos distintos para marcar esa diferencia con los que van en línea recta a su destrucción.



110

El boceto que le sigue habla también de este deseo de sumergimiento pero en este caso el agua tiene tintes rojos, naranjas y amarillos en lugar de azules pues en este caso decidí transmitir la transición que sufren las relaciones humanas y como en lugar de trabajar juntos y estar fuertes y unidos a lo largo del camino nos vamos alejando, agrediendo y humillando y solo cuando ciertas personas

---

<sup>110</sup> Bocetaje, papel 10x15. -0.9. Stephania Bolaños bajo el pseudónimo Yookano.



se separan es cuando existe la paz, por eso los dos personajes que están en primer plano están cada uno sobre un espacio azul pero que sigue rodeado por esta atmosfera caótica que nos lleva al deseo de un estado emocional individual al no querer saber nada de las personas o al generar una aberración por ciertos grupos sociales.



111

Y termino con la clara representación de como veo los estratos sociales de clases altas y bajas y a la clase alta la represento con un gigante que está delante de las bajas y que muestra su figura imponente con el fin de asustar y evitar el paso de la clase baja para que con ello impida el avance y desarrollo que necesitan para situarse en un estrato mayor



112

<sup>111</sup> Bocetaje, papel 10x15. -0.10. Stephania Bolaños bajo el pseudónimo Yookano.

<sup>112</sup> Bocetaje, papel 10x15. -0.11. Stephania Bolaños bajo el pseudónimo Yookano.

En el boceto siguiente retomo el ejemplo de la marioneta que es manipulada y doblo completamente las figuras para mostrar la falta de capacidad de movimiento si no hay quien accione los hilos.



113

Y boceto de abajo está conectado a la idea del boceto -0.10 donde se muestra una burbuja que rodea al sujeto y que está parado sobre un mar caótico en el que en cualquier momento caerá sumergido y se arrastran mutuamente por esta incapacidad de hacer algo que cambie esta realidad al carecer de sus brazos, sin embargo existe quien transforma la burbuja que tratan de venderle para refugiarse en una nueva y se aferra a esa convicción como se ve en la figura central menor que a pesar de estar sobre las mismas aguas, no roza su figura pues ya se ha resguardado.



114

<sup>113</sup> Bocetaje, papel 10x15. -0.12. Stephania Bolaños bajo el pseudónimo Yookano.

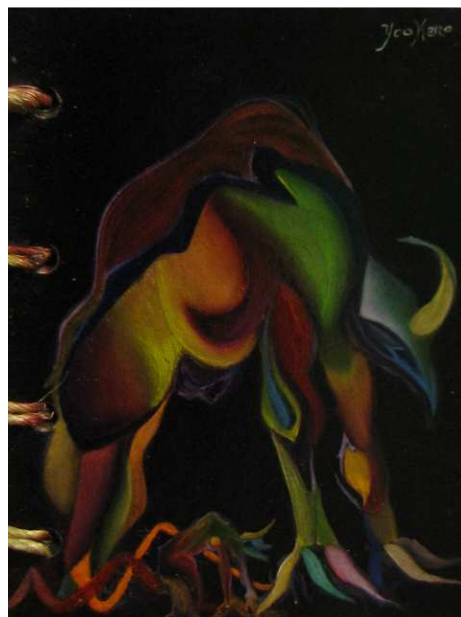
<sup>114</sup> Bocetaje, papel 10x15. -0.13. Stephania Bolaños bajo el pseudónimo Yookano.

En este boceto relaciono elementos naturales que están adheridos a las personas, el sujeto de este boceto de igual manera carece de rostro y lo pinte con tonos verde azules para simular el sueño en el que se encuentra y el mundo avanza sin él, la tierra, el agua, el fuego, y el viento trascienden cíclicamente.



115

Los siguientes 2 bocetos refieren a una experimentación de personajes influenciados por insectos o animales, en el primer caso transforme la figura de un rinoceronte con su cria y en el segundo tomo como antes mencione la figura de una mantis religiosa mezclada con un ser humano.



116

<sup>115</sup> Bocetaje, papel 10x15. -0.14. Stephania Bolaños bajo el pseudónimo Yookano.

<sup>116</sup> Bocetaje, papel 10x15. -0.15. Stephania Bolaños bajo el pseudónimo Yookano.



117

En el siguiente muestro nuevamente unas figuras que se están aventando y otras que están en acción de súplica ante la figura superior y es porque en este caso lo relaciono a la religión en donde no es preciso ver corpóreamente al sujeto manipulador pues pareciera existir una necesidad natural de control superior que creamos antes a los cuales servir y creemos que realmente existe y buscamos encontrarnos con ellos. Pero si ellos no quisieran simplemente nos destruirían y aun suplicando misericordia tendrían el poder y la fuerza para hacerlo.



118

<sup>117</sup> Bocetaje, papel 10x15. -0.16. Stephania Bolaños bajo el pseudónimo Yookano.

<sup>118</sup> Bocetaje, papel 10x15. -0.17. Stephania Bolaños bajo el pseudónimo Yookano.

Como en la película de *Prometeo*<sup>119</sup> que muestra una tripulación que busca con afán y esperanza a los creadores de la humanidad pero al encontrarlos se dan cuenta que no era lo que esperaban y que a los creadores no les importa contactar con ellos y por el contrario los destruyen indiferentemente.

Y esta idea se ve apoyada en el boceto siguiente donde traduzco una figura hecha de distintos elementos al igual que un rompecabezas y aunque la parte inferior de su cuerpo es debil, la parte de arriba es musculosa e imponente y esta proporcion sirve para atacar y destruir como se muestra en el boceto al ver como se ha clavado al craneo con el fin de desprenderla de su cuerpo.



120

Y el surgimiento de estos seres se daría a través de portales en el tiempo que desprenderían energía y dejarían ver una serie de colores al viajar a la velocidad de la luz e incidir en los periodos distintos, y en el penúltimo boceto simuló este portal por el cual atraviesa este ser al cual se le dan atribuciones divinas y posee piernas largas para poder caminar entre nosotros con la libertad de no caer y tener la ventaja del largo para aplastarnos.

---

<sup>119</sup> es una película de ciencia ficción y terror dirigida por Ridley Scott. La tripulación de la nave espacial Prometheus a finales del siglo XXI, a medida que exploran una avanzada civilización alienígena en busca de los orígenes de la humanidad.

<sup>120</sup> Bocetaje, papel 10x15. -0.18. Stephania Bolaños bajo el pseudónimo Yookano.





121

El ultimo boceto se diferencia en su tratamiento del resto, la forma es definida y reconocible y el personaje posee facciones humanas e incluso se alcanza a ver una mano, este ser tiene el cuerpo adelgazado y comprimido no posee manos ni voz y lo unico que tiene para expresar son sus ojos los cuales derraman lagrimas al ver tan cerca su mano y no poder hacer nada para alcanzarla, no puede mas que seguir sentado esperando que el tiempo acabe, ah perdido sus capacidades de accion y ha dejado de ser para convertirse en algo que existe pero no interactua con su medio, pues se encuentra enfrascado en una especie de prision interna.



122

<sup>121</sup> Bocetaje, papel 10x15. -0.19. Stephania Bolaños bajo el pseudónimo Yookano.

<sup>122</sup> Bocetaje, papel 10x15. -0.20. Stephania Bolaños bajo el pseudónimo Yookano.

A continuación presento las últimas pinturas que he realizado y en este texto expreso con anterioridad que no había experimentado con otro medio, herramienta o superficie pues no creía que por el momento fuera necesario para el proyecto, sin embargo en esta última producción comencé a experimentar con las espátulas para liberarme un poco del pincel y conocer un método distinto y resultado funcional para el proyecto al poder avanzar más rápido y concretar atmósferas más completas, en esta última serie de 10 cuadros también se puede ver como el proyecto ha avanzado y es el legado que deja para que siga evolucionando en la producción que surja después de él.



123

Esta fue mi primera incursión con la espátula y concrete los mundos que pensaba alcanzables para el futuro donde la gravedad hará que los planetas giren de modo distinto al actual y será posible ver planetas como hoy vemos la luna. Retomo lo que había estado trabajando en mis últimos bocetos con la idea de una sociedad encarcelada e inundada donde las figuras de izquierda y derecha responden al ente divino central que siente desprecio por la civilización inferior y es por eso que cansada de resguardarlos decide soltar a los guardias para sacarlos de sus casa y obligarlos a caer de los edificios para deshacerse de ellos.

Este cuadro responde al concepto del panóptico y de la distopía pues androides han decidido arrasar con la plaga humana que coexiste con ellos pues han evolucionado a tal grado que ya no somos necesarios para ellos.

---

<sup>123</sup> Yookano (Stephania Bolaños). 20 x 25. La purga universal. 2013.



124

Este segundo cuadro habla más o menos de lo mismo que el anterior pero en esta representación es el ente mayor el que se va deshaciendo personalmente de los habitantes atravesando su cuerpo para sacarlos de la sociedad que pretenden hacer suya, esta masacre social que habla también de estratos muestra la superioridad de una clase sobre otra al hallarse una evolucionada al máximo y la otra involucionada pues veo como animales o plantas evolucionan conforme cambian su entorno pero en nuestro caso parece que hemos alcanzado el punto máximo de evolución y no creo que suframos otra transformación lo cual sería trágico pues somos seres tan frágiles que la existencia de una nueva especie o el desarrollo de una ya existente sería nuestra condena de muerte, por eso el resto de los personajes se lamentan y esperan ser encontrados para sufrir la misma destrucción por los andróides que ellos mismos crearon.

---

<sup>124</sup> Yookano (Stephania Bolaños). 20 x 25. Supremacía evolucionaria. 2013.



Esta guerra no solo se da a través de un androide, también se da a través de naves y maquinas a las cuales se ha dotado de inteligencia para que combatieran sin necesidad de piloto y no se tuviera que exponer a la humanidad a morir en combate pero al buscar la manera de que fueran autónomas cobraron conciencia de la superioridad que podían ejercer así que se organizaron y desarrollaron armas nuevas para aplastar, sacar, destruir y borrar a la humanidad del planeta y estas naves tienen una serie de tubos metálicos para raptar y encerrar a los más vulnerables en incubadoras para realizar una serie de experimentos y buscar la utilidad a la materia que aun poseemos, otra estrategia para atraparnos es esta esfera que posee el androide mayor y en ella proyecta una serie de imágenes que se grabaran en su subconsciente y ellas dictan como nos vamos a conducir en base al deseo del ser panóptico, esta esfera la relaciono con la televisión que de igual manera muestra imágenes y genera deseos de adquisición y de imagen con estereotipos.

---

<sup>125</sup> Yookano (Stephania Bolaños). 20 x 25. Fuga mental. 2013.





126

En esta representación hay naves que acaban de regresar al hangar que custodia el robot y que al acabar de regresar con la carga de personas capturadas de las cuales hablaba en el cuadro anterior y son depositadas en un corredor electrónico y llevan las manos atadas para que no tengan modo de escapar y al entrar en estas unidades dispuestas a separar grupos en base a sus capacidades y sean cercenados.

Es por eso que los tonos que empleo en este cuadro son colores oscuros pues el destino que les aguarda dentro de ella no es nada esperanzador, el hecho de entrar en ella significa el término de su libertad y de su vida.

En este cuadro no existe cielo ni nubes, y los gases que desprenden las naves es tan toxico y fuerte que van formando nubes a su paso y al no existir el cielo natural, parecería que el cielo ha descendido así que las personas ya no alcanzan la vista para ver las estrellas, ahora andan por el mundo con la vista baja para ver esta simulación de nubes que generan las naves.

---

<sup>126</sup> Yookano (Stephania Bolaños). 20 x 25. Toxicidad infrahumal. 2013.



En los primero cuadros se veía una guerra de las máquinas y androides contra la humanidad y en el cuadro de abajo se puede apreciar una guerra de humanos contra humanos por lo que resta de la tierra.



127

Y como ya había dicho los recursos naturales se van a ir terminando, el agua va a escasear y el sol desaparecerá y esto causara en ambiente desprovisto de luz y de vegetación, la tierra cambiara de color y será imposible cosechar, las montañas disminuirán de tamaño por la excavación de tierras y los árboles se secaran.

Debido a esto el ambiente estará lleno de formas estalagmitales. Y las personas saldrán de sus casas pues poco a poco habrá menos individuos y ya no será necesario vivir dentro de edificios pues vivirán dentro de sus naves por miedo a ser atacados por otro grupo que desee apoderarse del espacio en el que se han asentado, y vivirán en constantes viajes buscando un lugar mejor para vivir ya que no solo tienen que defenderse de otras personas sino que también existen aves mutantes que salen buscando alimento para poder desarrollarse y evolucionar.

---

<sup>127</sup> Yookano (Stephania Bolaños). 20 x 25. Cofradía terrenal. 2013.



128

Esta representación es similar a la anterior pero esta se muestra de forma más pacífica, y esta aborda la utopía engañosa de la que hablaba en el primer capítulo, se pueden apreciar dos mundos que están rodeados de un contorno resplandeciente que simboliza un ovario, que como ya he expuesto para mí el útero es el primer encierro controlado por el que pasamos antes de salir, existen edificios que sirven para viajeros y la tierra provee charcas para que aquellos que viajan tengan agua y alimento, al igual que existe transporte para hacer más fácil conectar comunidades, pero si se ve la tierra igual es árida y las personas tienen que andar por tierra buscando estabilidad y refugio, y el transporte que existe es un gusano que se traga a los pasajeros.

Y está casi al centro la trinidad resguardando estas comunidades en las que no cualquier persona puede entrar pues tienen que tener una capacidad especial para ser estudiada mientras duermen.

Y retomo los confrontamientos en la siguiente pintura, en este entorno todo a colapsado, incluso las comunidades están ardiendo al ser atacadas con rayos desintegradores que emiten una radiación amarilla y los animales están al acecho para alimentarse.

---

<sup>128</sup> Yookano (Stephania Bolaños). 20 x 25. El camino a la verdad. 2013.



129

Como en mi boceto muestro una figura resguardada en una burbuja para no ser afectado por el enfrentamiento de estos 2 grupos que se atacan con pistolas mientras el personaje de la burbuja busca la paz interior para poder superar el derrumbe del mundo y de su realidad. Y los animales han tenido una evolución progresiva e incluso han logrado superarnos en tamaño, sin embargo a pesar de ser superiores no sienten interés en destruirnos pues saben que de modo natural llevamos el enfrentamiento con nuestra especie y solo es cuestión de esperar a que nos consumamos nosotros mismos así como consumimos el planeta.

En este cuadro cambie la representación de la estructura arquitectónica, pues estas ruinas que ahora podemos apreciar pudieron albergar alguna vez sociedades alienígenas y las dejaron por una cuestión de desinterés y al encontrarlas las retomamos para darle una función de encierro donde se dan espectáculos como el de los gladiadores donde la diversión del pueblo era ir a ver como

---

<sup>129</sup> Yookano (Stephania Bolaños). 20 x 25. La fantasía de tu ser. 2013.

personas eran expuestas en enfrentamientos donde esperaban ver una masacre.



Y esta estructura en un futuro por rudimentaria será reservada para lo que reste de la humanidad, ahí serán confinados mientras los más avanzados viajan a otros planetas para conquistar civilizaciones más desarrolladas.

Las ultimas 2 pinturas que presento son representaciones de entornos y atmosferas en donde se desarrollan las historias que me voy creando en base a las influencias de las que he ido hablando a lo largo de este proyecto.

En la primera muestro una ciudad que ha sobrevivido en una isla mientras que el resto del mundo está sumergido en aguas toxicas donde ha dado lugar a seres subdesarrollados al ser alcanzados por esta toxicidad, y esta comunidad se encuentra resguardada en un domo para proteger a lo que resta de la humanidad. Y en el último se ve como el planeta ha descendido tanto que está a punto de borrar el planeta que tiene a su paso, la vegetación ha descendido y los árboles se han ennegrecido.

---

<sup>130</sup> Yookano (Stephania Bolaños). 20 x 25. Coliseo de destrucción. 2013.





131



132

---

<sup>131</sup> Yookano (Stephania Bolaños). 20 x 25. pasividad mortal. 2013.

<sup>132</sup> Yookano (Stephania Bolaños). 20 x 25. Acepción cósmica. 2013.



## Conclusiones

En mi proyecto sostengo que la sociedad que yo veo está siendo consumida cada vez más por la tecnología sin embargo tampoco me situó en la postura de que la tecnología sea del todo negativa pues es el consumismo de estas tecnologías la que me hace relacionar mi realidad con las descritas en historias o películas de ciencia ficción.

El hecho por el cual no defiendo de manera ferviente mi oposición a la maquina radica en que estaría entrando en contradicciones con el proyecto y con mi persona, después de todo la tesis que estoy presentando fue escrita con el apoyo de una computadora en el cual pase días y noches enteras apoyando la idea de mi proyecto en la cual vivimos presos de estos apoyos para el cerebro los cuales nos aíslan a una interacción exclusiva con la máquina y asimismo descartando otro tipo de actividades o de relaciones humanas, y es precisamente esto lo que paso con mi persona durante los meses que tuve que pasar escribiendo mi proyecto. Me encontré aislada de la realidad del mundo, de la relación con mi entorno y las personas que viven en él, mi única conexión con el mundo fue la del ordenador y la de redes sociales o programas de chats, día a día estaba fusionada con el ordenador, desde que amanecía me la pasaba frente a la pantalla y hasta altas horas de la noche seguía pegada a la pantalla, en pocos meses mi vida paso a ser de la computadora y aunque ciertamente fue de ayuda, hoy día que termino de escribir mi proyecto me siento feliz de poder reincorporarme a actividades manuales que me alejen de la computadora.

Antes se decía que este tipo de apoyo eran herramientas pero con el paso del tiempo pasaron a convertirse en una “necesidad” disfrazada ya que si son útiles pero no creo que sea una de necesidad indispensable.

Mi proyecto trata de resaltar ese ámbito entre el ayer y el ahora cuando se disfrutaba de la interacción entre personas –desde mi punto de vista-- ahora lo que veo en mi realidad es que todos hacen a un lado este tipo de contacto o convivencia por seguir a la máquina.

En un corto periodo de tiempo que será aproximadamente de unos 10 o 12 años he tenido que presenciar la perdida de seres queridos y no porque estén muertos si no por el hecho de sumergirse en la realidad virtual que la maquina les ofrece.

Ese grado de importancia que se le está dando a la maquina entre otras cosas es la que hace que surja este tema y mi producción pictórica en la cual al darle prioridad a la actividad manual trato de depurar de mi vida las conexiones y trato de mirar más allá del ordenador para buscar una actividad que me nutra más que enajene y aunque la pintura también me absorbe y me enfrasco en ella relegando ciertas actividades o el contacto con las personas, la actividad de pintar tiene diversos propósitos que van más allá de adueñarse de mi vida, para mi pintar se vuelve el pretexto para expresar y no conociendo una forma mejor para hacerlo elijo expresarme por medio de la pintura.

Hubo un tiempo en el que distopia era un término ajeno en mi vida y sin embargo con el paso de unos años se ha vuelto una constante, como exprese en el texto yo retomo escenas que veo en mi entorno y son ellas las que me llenan de impotencia al ver cómo ha cambiado la actitud de las personas y como es que ahora nos relacionamos. Ya no siento esa libertad o esa confianza de poder andar tranquila ahora si salgo ya no lo disfruto pues lo que ahora me ofrece la realidad son circunstancias que no puedo manejar y que incluso tengo que tolerar y dejar pasar por una estabilidad emocional, el caos que han generado la mecanización deriva en un individualismo y egoísmo que no deja lugar a aquellas actividades que antes lo eran todo para mí.

Ahora mi percepción y mi apreciación del mundo dista mucho de la inicial, y no es que antes fuera más fácil simplemente es que antes veía con los ojos de una niña a la cual todo le parecía mágico y en mi realidad bastaba con salir a un parque y estar un rato viendo otras familias u otras personas que pasaban por ahí y se daban un tiempo para apreciar la parte de realidad de la cual se querían apropiarse para ir formando recuerdos lo cual me hace pensar en otra película de ciencia ficción que aportó bastante al desarrollo de este proyecto, la película de *cuando el destino nos alcance*<sup>133</sup> en la cual las personas que deciden poner fin a su vida van a un lugar llamado “*el hogar*” en el cual proyectan imágenes de cómo era el mundo, pasan paisajes y animales que ya no pueden ser apreciados mientras ponen una música de fondo la cual tiene el propósito de relajar, la escena tiene un efecto conmovedor pues después de todo lo que están llevando a cabo las personas que entran es un suicidio pero la importancia radica en las imágenes que proyectan y en la reacción de la persona. Estas imágenes podemos apreciarlas ahora y a veces pareciera no tener relevancia, estamos tan acostumbrados a la brisa en los árboles o a ciertos animales en los paisajes que pasa desapercibida la belleza natural que poseen, será necesario llegar al punto en el cual seremos ignorantes a ciertos animales, paisajes o alimentos para poder apreciar lo que se vive ahora.

No generalizo, sé que no soy la única persona en este mundo que aprecia lo maravilloso que hay en él pero es cierto que la costumbre debilita el efecto en ella pero también la escena de esta película toma como efecto el ejemplo de una muerte real en la cual se dice que hay varios momentos que podemos ver antes de morir o que “*toda nuestra vida pasa ante nuestros ojos*” y es porque al

---

<sup>133</sup> título original en inglés: *Soylent Green*. En el año 2022, en un futuro distópico, la ciudad de Nueva York está habitada por más de 40 millones de personas, físicamente separados en una pequeña élite que mantiene el control político y económico, con acceso a ciertos lujos como verduras y carne, y una mayoría hacinada en calles y edificios donde malvive con agua en garrafas, y dos variedades de un producto comestible: soylent rojo y soylent amarillo, que son la única fuente de alimentación, ya que la producción de alimentos naturales se ha extinguido por el efecto invernadero. La compañía Soylent es una empresa que fabrica y provee alimentos procesados de concentrados vegetales. Soylent verde es el nuevo producto alimenticio sacado al mercado, basado en plancton, según la publicidad de la empresa. "Sol" Roth, un anciano ex profesor que sólo recuerda el pasado, cuando el planeta era más habitable y existía suficiente alimento para todos decide dar fin a su vida en un sitio llamado El Hogar, el cual recrea el mundo como era en su época de juventud, mientras agoniza, y sólo acierta a decirle a Thorn que siga su cuerpo como pista antes de desaparecer. El seguimiento de su cadáver ofrece a Thorn el destino real de todos los cuerpos humanos, que no es otro que acabar procesados como Soylent verde para ser parte de dicho preparado alimenticio. El final de la película sólo evidencia esa situación sin poder ofrecer ninguna solución a lo que ya se ha generado.

abandonar el mundo pasa lo que queremos o trataremos de llevar con nosotros, las imágenes más importantes y las que más pesaron en nuestra vida son las que se materializan en el momento final y por supuesto yo no creo que en ese momento final alguna persona se vea así misma frente al ordenador, manipulando un celular, o se vea frente a una pantalla de televisión, así que si no importa en el momento final, porque habría de tener tanta importancia en el tiempo presente, como exprese antes la tecnología es una herramienta que ha superado su función y se ha adherido a un estilo de vida pero no por ello deja de ser una herramienta.

Este proyecto responde a una serie de hipótesis o cuestionamientos que al igual que un rompecabezas se fueron acomodando y fueron buscando la pieza que funcionara mejor, es por eso que mi tesis se divide en 3 partes, primero surgieron preguntas sobre la utopía y lo que yo me cuestionaba era si realmente se puede alcanzar este grado perfección y si el hecho de alcanzarla nos haría sentir felices y como es que sería esta nueva realidad que sería tan general que sería aceptada y apreciable para todos, se puede universalizar un concepto y englobar a todo el mundo en un equilibrio perfecto, acaso no sería este exceso de perfección aberrante e incluso el trato tan amable no sería horrorizante, cada que yo me planteaba estas preguntas lo único que podía imaginar era un mundo en el cual cada ser humano tuviera impresa una sonrisa inamovible y cada que lo pienso solo veo figuras robóticas que no responden a impulsos y eso lo vi reafirmado en una película llamada *las mujeres perfectas* del director Frank Oz. Esta historia describe una utopía masculina donde existe una localidad llamada Stepford, ubicada en Connecticut en la cual las felices mujeres del lugar adoptan una actitud sumamente complaciente y al principio de la película todo parece tranquilo e incluso el lugar se ve apacible pero conforme avanza la película deja ver cómo es que esta utopía solo es ideal para los hombres y la protagonista vive horrorizada al ver tal comportamiento y verse sometida a él, por ultimo como decía resulta que estas mujeres han sido robotizadas para ser manipuladas como marionetas y es lo que yo pienso de la utopía que este grado de "perfección" no puede ser general pues como en la película era un estado ideal pero solo para los hombres, así que al continuar con esta parte contraria que describí en el primer capítulo la respuesta a mis preguntas es que realmente no puede haber una culminación universal y estoy agusto con esta nueva concepción de que la utopía es hija de la distopia pero ella engaña y después se muestra como tal.

También cuestione esta idea de la inmortalidad que algunos desean por el hecho de temer a la muerte y encontré la respuesta en la historia de Isaac Asimov<sup>134</sup> "*el hombre bicentenario*"<sup>135</sup> que después fue adaptada al cine, se puede

---

<sup>134</sup> escritor y bioquímico soviético, nacionalizado estadounidense, conocido por ser un prolífico autor de obras de ciencia ficción, historia y divulgación científica. La obra más famosa de Asimov es la Saga de la Fundación

<sup>135</sup> En 1976, con motivo de la celebración del segundo centenario de la independencia de Estados Unidos, se encargó a varios autores que escribieran algún relato corto con el tema "El hombre del Bicentenario" Asimov, que fue uno de los autores que recibió dicho encargo, renunció a hacer un ensayo sociológico y, argumentando que "un hombre no podría vivir tanto tiempo", escribió un relato corto acerca de un robot que poco a poco va asimilando el mundo de los humanos hasta desear ser reconocido como uno de ellos, lo cual lo lleva a luchar por obtener su humanidad de manera legítima.

ver la ambigüedad de vivir más tiempo del que se nos ha dado o de la inmortalidad en otras películas, lo cual podría ser algo deseable pero el hecho de vivir mientras los demás siguen muriendo hace que aquello que en principio parecía deseable se vuelva despreciable así como llenar una sociedad con robots en principio podría ser un éxito tecnológico y una herramienta para mejorar la calidad de vida pero también resultaría una nueva forma de esclavismo que como ya ha mostrado la historia termina por rebelarse ante los que se situaron como amos lo cual no queda exento a un montón de metal.

En esta y otras películas se puede apreciar en la utopía una parte y una contra parte como he expresado brevemente en estos ejemplos.

Muchas preguntas siguieron surgiendo al descartar las hipótesis sobre la utopía y al conocer la distopia fui asociándola en mi realidad, desde la asignación numérica que nos dan en escuelas, cuentas de banco y folios comencé a ver que realmente con esta atribución vamos perdiendo individualidad y nos volvemos un código numérico y nada más, realmente es más fácil manejar estos asuntos por una serie que por una identidad y si es así cual es el motivo, porque no se le da peso al apellido, es que acaso nos quieren fusionar con la máquina, y sigo firme en esto pues lo vea de manera constante en cada trámite por ejemplo en la escuela en la que en lugar de pedir un apellido piden un número de cuenta y todo se maneja de la misma manera y ahora hay que estar al tanto de una serie de cifras en la cual el nombre que nos asignaron al nacer pasa a un segundo término, y esto me lleva buscar más novelas y más películas que hablen de lo mismo y podría seguir de manera casi infinita pues todo aquello que leo o que veo trato de encajarlo en mi mundo, en nuestras relaciones y en nuestra evolución, al ver las figuras alienígenas o las especies nuevas que van surgiendo o que están imaginando me hace pensar que posiblemente nuestra humanidad ha llegado al punto máximo de su evolución y que comparada con cualquier cosa imaginada sería potencialmente superiores a nosotros pues la fragilidad de la persona nos deja inmunes ante cualquier amenaza, incluso entre nosotros buscamos dominarnos o controlarnos y esto es porque en nuestro mundo aun no aterriza algo más fuerte y no nos queda más que buscar la apropiación de unos sobre otros.

Esta parte es en la cual he de terminar de explicar el proceso creativo y es preciso partir de la hipótesis inicial la cual buscaba la utilidad del proyecto por lo cual el planteamiento era demostrar que la panóptica es un recurso creativo útil para el arte al momento de recrear el proceso social de la humanidad y la vertiente que está tomando. Sin embargo a lo largo del proceso que conlleva creación y producción descubro que estos 2 términos se fueron estrechando sobre la marcha y que en el comienzo aunque pensaba que ambos eran el complemento del otro me fui dando cuenta que los tenía por separado y los concebía del mismo modo, la producción de mi obra se dio previo al escrito de la tesis, así como también seguí produciendo a la par de la misma y después de ella y los resultados fueron rotando y adquiriendo más peso conforme el proyecto se volvía más firme y completo.

La hipótesis fue cumplida, y la veracidad responde a la utilidad, si no en el arte si en mi trabajo y sirvió para acercarme a mi obra no solo como productor si no como agente creador y como ya antes había expresado no es necesario ser dueño de una prisión para cumplir con el termino del panóptico, sin embargo yo tomo este término y hago una especulación sobre situaciones posibles y comunes y busco la interacción obra/espectador con mis cuadros pues esto es lo que arte nos ofrece en cada una de sus representaciones, esta interacción personal que cada uno experimenta y en la cual ya explique cómo es que veo el proceso de observación y apropiación de la obra.

A lo que me refiero cuando hablo de cierta reacción e interacción es que esta se encuentra planeada y cumple una función específica para el creador que en este caso soy yo. Y es esta utilidad de la cual habla la hipótesis que no se había podido concretar claramente hasta esta conclusión que abre el panorama y aborda obra y concepto, creador y espectador.

Mi tesis plantea y busca confirmar tal cuestionamiento como lo fue la utilidad del panopticismo en la recreación de una sociedad, pero quizá debió describirse como la utilidad del panopticismo que existe en cada una de las obras que el espectador tiene la oportunidad de observar para ser parte así de la obra en cuestión y que ejerce su papel desde el punto de la obra y el creador en el hecho de que la obra también se vuelve —de forma filosófica, como lo he venido manejando— espectador del entorno y del ser que tiene delante y se vuelve para mí un ejercicio de auto exploración y es este ejercicio el que he venido viendo día con día al despertar y al acostarme, es mi bastidor con la obra en proceso la que absorbe el espacio y soy yo quien escruta el mismo que ella me presenta, la sociedad de distopia que yo he tomado de mi entorno y la que he revestido de color y en la cual he transformado y manipulado en este quehacer artístico y en la cual me siento y observo y soy yo quien se vuelve el panóptico de mi sociedad.

Por ultimo quiero concluir explicando por qué elegí el pseudónimo de *Yookano* el cual significa luna inmensa y responde a este soñar despierto que es lo que es mi proyecto se anuncia como el panóptico, como el agente que está por encima en el cielo y que desde ese punto puede observar todo lo que está bajo su manto como se puede apreciar cada palabra fue escrutada minuciosamente en base al concepto y lo que esperaba que expresara. Porque yo siempre soy y seré el panóptico en mi obra, yo creo y destruyo, yo construyo y expreso, yo manipulo la acción en el cuadro y siempre seré quien observe esta sociedad sin lograr que aquello que está pintado responda a esta mirada, a este constante vigilar que busca cambiar o mejorar un detalle o que busca simplemente controlar y encasillar este pensamiento en el bastidor.



En un futuro volteare al librero de mi casa y veré entre una pila de libros la tesis que me ayudo a titularme en la cual externaba el proceso creativo en el cual se encuentra todo mi esfuerzo y realmente no se debe tomar a la ligera el poder y significado de las palabras pues el desarrollo de mi obra fue todo un proceso desgastante en el cual sufrí y goce encontrándome, conociéndome y descubriéndome, es por esto que este proyecto toca temas que inician con el apoyo de la filosofía y se apoyan con la investigación y la representación de una serie de obras y bocetos para concluir describiendo el proceso emocional y personal mi obra y cuál es el significado que tienen en mi vida.

La conclusión con la que puedo terminar esta parte del proyecto es que el camino no termina aquí y que esto solo es el principio estructurado por el cual mi obra adquiere un sustento teórico que la hace más completa y será el apoyo por el cual siga creciendo.

Y no olvides que así como yo adopte el término de panóptico en mi obra, así mismo cuando tú estés parado frente al cuadro y hayas terminado de absorber todo en ella y te estés adueñando de ese pequeño pedazo que has de llevarte contigo también recuerda que eres quien me sustituya y serás tú ahora quien cumpla el papel del panopticismo el que complemente aunque sea solo por unos instantes ese ojo imperceptible en el cielo la cual por un momento le da vida al personaje que busca interactuar, ella es distopia acompañada de su sociedad recreada en el ensueño, ella es distopia a quien hoy entrego y presento.

## **Bibliografía**

ARANTEGUI José Luis. La responsabilidad del artista: Las vanguardias entre el terror y la razón. 1998-2000. Madrid. La balsa de la medusa.

ARNHEIM Rudolf. El quiebre y la estructura: 28 ensayos. 2000. España. Andrés Bello.

ARNHEIM Rudolf. Ensayos para rescatar el arte. 1992. España. Cátedra.

ART I UTOPIA. L'acció restringida. 2004. Barcelona. Actar.

ATKINS Peter W. Como crear el mundo. 1992-1995. España. Crítica.

BERGER John. Modos de ver. 2010. España. Gustavo Gili.

BORJA Jordi. La ciudad conquistada. 2003. España. Alianza.

BUBER Martin. Caminos de utopía. 1950. México. Fondo de cultura económica.

CABOT Juan Enríquez. Mientras el futuro te alcanza. 2000-2004. México. Grijalbo.

CALOSSE, JP. Gauguin. 2012. Eslovenia. Numen.

CARROLL Noël. Una filosofía del arte de masas. 1998. Madrid. La balsa de la medusa.

CHORDÁ Frederick. De lo visible a lo Virtual: una metodología del análisis artístico. 2004. Barcelona. Anthropos.

COHEN Eduardo. Hacia un arte existencial: Reflexiones de un pintor expresionista. 1993-2004. México. Anthropos.

CORTÉS José Miguel G. Orden y Caos: Un estudio cultural sobre lo monstruoso en el arte. 1997-2003. España. Anagrama.

DEUTSCH David. La estructura de la realidad. 1999-2002. Barcelona. Anagrama.

FERRER Eulalio. Los lenguajes del color. 1999-2000. México. Fondo de cultura económica.

GASSET Y ORTEGA. La deshumanización del arte. 2005. Madrid. Biblioteca nueva.

GENIO ARTISTICO Y LOCURA: Strindberg y Van Gogh. 2001-2003. Barcelona. El acantilado.

GILBERT CESAR. El habito de la utopía: análisis del imaginario sociopolítico en el movimiento estudiantil de México, 1968. 1993. México. Miguel Ángel Porrúa.

GOMBRICH E. H. Arte e ilusión. 1998-2002. Madrid. Debate.

HEIMANN Jim. Future Perfect: Vintage Futuristic Graphics. 2002. Italia. Taschen.

KANDINSKY Wassily. De lo espiritual en el arte. 1989-1996. España. Paidós.

KANDINSKY Wassily. Punto y línea sobre el plano. 1994-2011. México. Ediciones Coyoacán

MAESTROS DEL IMPRESIONISMO. 1998. Milán. Landucci.

MAGDA Rosa Ma. Rodríguez. Transmodernidad. 2004. Barcelona. Anthropos.

MARIO Taddei, Eduardo Tanon, Domenico Laurenza. Las máquinas de Leonardo: Secretos e invenciones en los códices da Vinci. Madrid. Susaeta.

NEWTN Eirik. Breve historia del futuro. 2002. Barcelona. Manon troppo.

OLIVARES Mario Ortega. La utopía en el barrio. 1995. México. UAM.

PERNIOLA Mario. El arte y su sombra. 2002. Madrid. Cátedra.

PLATÓN. La república. 1886. Madrid. Panamericana. Pág. 421

PONCE Juan García. La Aparición de lo invisible. 2002. México. Aldus.

THOMAS Facundo. Formas artísticas y sociedad de masas: elementos para una genealogía del gusto/ él entre siglo XIX-XX. 2001. Madrid. La balsa de la medusa.

WAGENSBERG Jorge. La rebelión de las formas. 2004-2005. España. Meta-temas.