

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Artes y Diseño

**Propuesta de ilustración digital
aplicado a elementos naturales**

TESIS

**Que para obtener el Título de:
Licenciado en Diseño y Comunicación Visual**

**Presenta:
Juan de Dios Reyes Cruz**

**Director de Tesis:
Dr. Mario Iván Silva Díaz**

CDMX, 2018

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
Facultad de Artes y Diseño**

**Propuesta de ilustración digital
aplicado a elementos naturales**

TESIS

**Que para obtener el Título de:
Licenciado en Diseño y Comunicación Visual**

**Presenta:
Juan de Dios Reyes Cruz**

**Director de Tesis:
Dr. Mario Iván Silva Díaz**

CDMX, 2018

Gracias

Me siento muy agradecido de estar vivo y de tener la oportunidad de conocer los colores de la existencia terrenal junto con sus espectaculares maravillas naturales y universales donde se encuentra la vida, doy gracias a mi madre Ma. Ángela Reyes Cruz por darme la vida creativa, por todo su amor y por todo su apoyo, a mi hermana Alma Arámbula Reyes por mostrarme los rumbos que podía elegir ante el panorama del paisaje, a mi tío Juan Reyes Cruz por sus grandes enseñanzas que me permitieron con motivación ser mejor cada día.

Agradezco también a la comunidad judía de México por contribuir en el impulso y en el inicio de mi carrera profesional como ilustrador, a la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, a sus profesores y a sus profesoras.

Índice

Introducción	4
1. La cultura israelita	10
1.1 Los elementos naturales	18
1.1.1 El cielo	18
1.1.2 El fuego	21
1.1.3 El agua, la tierra y el viento	22
1.2 Las instituciones de Israel en la Ciudad de México	23

2. La ilustración	34
2.1 Técnicas de representación	45
2.1.1 El color	46
2.1.2 Carboncillo y grafito	47
2.1.3 Soportes	50
2.1.4 Óleo	51
2.1.5 Acrílico y pintura vinilica	52
2.1.6 La serigrafía	53
2.1.7 El collage	55

3. Ilustraciones para las muestras artísticas israelitas	60
3.1 Ilustración digital “Quemarropa”	63
3.1.1 Montaje físico del magno collage “Quemarropa”	74
3.1.2 “¿Quién encendió el fuego?”	87
3.2 “100 Obras 100 años”	99
3.3 “ <i>Rosh Hashaná 5773</i> ”	105
3.4 “Nueve Brazos de Vida”	114
3.5 “Jornadas por la Paz”	122

4. Propuesta de ilustración digital aplicado a elementos naturales	130
4.1 “ <i>Aravoth</i> ”	132
4.2 “ <i>Rosh Hashaná</i> ”	144
4.3 “ <i>Janucá</i> ”	154
Conclusiones	156
Bibliografía	162

Introducción

La presente investigación como las ilustraciones profesionales se refieren a los temas simbólicos del judaísmo, esto se hace por el interés académico y profesional de proponer y de crear imágenes que no ocupen y representen a los cuerpos humanos femeninos y masculinos en desnudo o en cualquiera de sus representaciones, en el judaísmo está prohibida la idolatría a los cuerpos humanos y en sus imágenes religiosas no existen estas características, al dirigir los objetivos de las ilustraciones a los temas simbólicos se proponen imágenes que tengan como prioridad al ser humano y a su espiritualidad, al hacer esto, las ilustraciones se alejan del diseño comercial que se encarga de mostrar y de vender un producto con una duración en el mercado con conceptos vacíos y carentes de ideas espirituales.

En el marco de la teoría y del pensamiento israelita, la investigación se realiza consultando bibliografías que describen la historia de la religión como también bibliografías esotéricas que muestran las características de su pensamiento simbólico y religioso. Las investigaciones surgen a través de que se crean las primeras ilustraciones profesionales para las actividades artísticas israelitas que se organizan en las instituciones que se ubican en la Ciudad de México. En los procesos ilustrativos se emplean las técnicas digitales y las técnicas tradicionales, en lo digital se usa la plataforma de Photoshop para editar imágenes y hacer fotomontajes, en lo tradicional predominan los soportes de madera, la pintura acrílica base de agua, la pintura en aceite de óleo y los materiales para la carpintería.

Con las técnicas de representación y con la investigación se trabaja conjuntamente, surgen distintos objetivos, entre ellos se encuentran el crear ilustraciones que no contengan en sus representaciones a los cuerpos humanos en desnudo, esto por ser una propuesta poco explorada pues las enseñanzas académicas de la UNAM se concentran en el dibujo con modelo desnudo. Ilustrar los temas simbólicos del judaísmo es ubicar al ser humano y a su espiritualidad en un punto central pero sin la necesidad de representar sus cuerpos desnudos, esta es la principal característica de las ilustraciones que se presentan en los eventos artísticos israelitas.

En el capítulo 1 se hace una investigación sobre las

ideologías y la historia israelita, para esto se consultan distintas bibliografías, algunas de ellas entran en los temas del esoterismo que describen los rituales israelitas que ocupan a los elementos de la naturaleza para complementar dichos objetivos espirituales que son para el bienestar de los creyentes, cuando se habla de los elementos de la naturaleza se habla a su vez de esoterismo oculto con diferentes misterios. Esta investigación es de mucha importancia pues se realiza antes de comenzar con los procesos ilustrativos para representar los mensajes simbólicos y ser expuestos en las actividades artísticas y culturales que se organizan en las instituciones israelitas ubicadas en la CDMX.

En el capítulo 2 veremos las técnicas de representación que se emplean para representar a los elementos de la naturaleza del pensamiento ideológico israelita que se ha investigado en el primer capítulo. Aquí se habla de los soportes de madera y de algunos materiales empleados en la carpintería, se emplean las técnicas del acrílico y del óleo para interpretar la cultura israelita con un estilo libre y personal que no pretende ser arte tradicional judío.

En el capítulo 3 se presentan seis trabajos profesionales ilustrados con las técnicas tradicionales y digitales para las actividades artísticas y culturales que organizan las instituciones bajo el marco de una identidad judía. Los objetivos de las ilustraciones están a disposición de la cultura israelita, la experiencia profesional y la satisfacción que se obtiene con los resulta-

dos de los trabajos ilustrativos crea la iniciativa, la inquietud y el interés de ilustrar una propuesta digital que es aplicado a elementos naturales que destacan en los rituales religiosos de la cultura israelita.

El capítulo 4 hace de los capítulos anteriores un marco teórico y conceptual para la creación de la “Propuesta de ilustración digital aplicado a elementos naturales”, en este capítulo se encuentran las ilustraciones digitales en un orden y en una armonía, la propuesta ordena, explora y profundiza sobre el pensamiento israelita y crea imágenes que pueden saltar al mundo real. La primera ilustración digital que se hace para la comunidad judía de México es el proyecto “Quemarropa” que resulta eficiente y comprobable para pasar a la realidad y ser expuesto en la primera actividad de identidad judía, para la propuesta de ilustración digital se retoman las dimensiones y la estructura de esta primera ilustración.

La cultura israelita

El judaísmo se encuentra alrededor de todo el mundo y esto es por dos situaciones: su pensamiento religioso y su migración que es una situación social que los distingue como un pueblo que se mueve, ningún otro ha emigrado tanto como los israelitas, empezaron a desplazarse desde las épocas antiguas cuando ensamblaban sus casas móviles para acampar en medio del desierto, los antiguos israelitas rechazan las grandes construcciones ya que piensan que las monumentales arquitecturas son las responsables de modificar el comportamiento de la gente, uno de estos pensamientos negativos es la enajenación por el poder y la sensación de superioridad.

En la antigüedad los israelitas desarrollan con gran maestría el arte de la literatura y de la historia discursiva.

siva, desde sus orígenes comenzaron a escribir su historia y por esto mismo se puede llegar a conocer registros de sucesos pasados muy lejanos, al comienzo no se encuentran grandes arquitectos ni tampoco grandes artistas creadores de imágenes así como en Grecia y Egipto, por el contrario a esto y al trabajo de la imagen, tienen una gran obra que en la actualidad se encuentra en todo el mundo, esta es la biblia.

En los textos sagrados se encuentra toda la identidad judía, estos son muy complejos y los creyentes tienen que estudiarlos con gran disciplina, en el libro sagrado se encuentran los mandamientos de Moisés, con uno de ellos se puede definir el arte característico del judaísmo, el mandato dice lo siguiente: “(Ex 20,4) No te harás esculturas ni imagen alguna de lo que hay en lo alto de lo cielos, ni de lo que hay debajo sobre la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo del mar” (Gibson, 2009, p.102) esto le dice Dios a Moisés.

La no idolatría a la figura humana es la base para la creación de las imágenes simbólicas y sagradas de la religión, esto hace que sus características sean geométricas y numéricas con significados muy complejos que pertenecen a un terreno mágico especializado que muestra las potencias que tiene cada número, como es el caso del número siete que para los israelitas es sagrado y hace su aparición en distintas narraciones bíblicas como: los siete días de la semana que ocupa Dios para hacer su creación, el séptimo día descansa Dios después de una jornada de trabajo; el número siete se observa en la geome-

tría del símbolo de la estrella de David que se encuentra en la bandera israelí.

Las imágenes sagradas se encuentran dentro de los templos judíos como lo es la sinagoga que su nombre significa “congregar” y arquitectónicamente es un prototipo de iglesia, capilla y mezquita, una de las primeras sinagogas en construirse en la Ciudad de México se ubica en la calle de Justo Sierra en el Centro Histórico (fig.1, 2) esto es porque en esa zona fue el primer lugar donde llegaron a establecer sus vidas, en las imágenes se observa como la sinagoga guarda en su interior diversos objetos sagrados arte judío tradicional que contienen los más grandes significados en símbolos israelitas, un trabajo artístico que destaca en el interior

es un mural que muestra al árbol del conocimiento dentro del Jardín del Edén, en el no hay cuerpos humanos solo se muestra un paisaje natural en donde predomina un árbol con abundantes manzanas rojas (fruto del conocimiento), en uno de los troncos se encuentra una víbora enroscada que logra confundirse con el

fig.1

fig.2

color y la forma del tronco, la víbora muestra la astucia de la maldad y lo contrario al bien, también hay imágenes de la estrella de David y del candelabro de siete brazos, esto ya es parte del techo, en el muro principal donde se guarda la Torá (libro sagrado) hay cuatro columnas de estilo griego que sostienen símbolos principales y por excelencia que glorifican el lugar del libro.

Los israelitas fueron atraídos por las religiones vecinas como lo es la cananea y la griega, también la influencia egipcia es muy notoria con Moisés quien es un sacerdote del Egipto, en la imagen hay en la parte superior un círculo arquitectónico que envuelve a la estrella de David y los mandamientos de Moisés son resguardados por dos animales que sugieren la combinación de los animales de la visión del profeta Ezequiel, las combinaciones de animales ya se hacían anteriormente en Egipto con la monumental esfinge que representa a los cuatro elementos naturales. Las relaciones sociales son parte de la naturaleza humana, así también los israelitas se relacionaron con otras razas, solo fueron atraídos por las religiones cercanas a ellos pero no imitaron sus actividades religiosas, el judaísmo es muy completo y verídico a tal grado que esta por todo el mundo y dentro de las ideologías de otras religiones como lo es el cristianismo y el catolicismo.

En la actual Ciudad de México y dentro de la comunidad judía existen artistas plásticos e ilustradores muy destacados que en su trabajo incluyen a la figura

humana, las imágenes que se presentan a continuación fueron tomadas con una cámara digital en las actividades que se presentan en las instalaciones de las instituciones israelitas, en ellas se observa lo más representativo de la obra de estos creadores de imágenes.

Fanny Rabel pertenece a un grupo de pintores conocido como “Los Fridos” este grupo está formado por los alumnos más cercanos a la pintora Frida Kahlo que sobresale por tener un estilo folclórico y de gran nacionalismo mexicano, la primera imagen (fig.3), que se muestra se aprecia un mural de gran escala que está pintado en el “Salón Mural” del Centro Deportivo Israelita A.C. (en el último apartado de este capítulo “Las instituciones de Israel en la CDMX” se dicen los objetivos y la misión del deportivo israelita), el mural muestra el estilo de la pintora Fanny, en su trabajo incluye a la figura humana para describir las escenas del judaísmo y por otro lado la vida cotidiana que la rodea, también trabaja en obra de caballete y de menor formato, muestra distintas escenas del judaísmo como es el caso del mural que se encuentra dentro del Centro Deportivo Israelita A. C. que es una institución que se encarga de difundir la cultura israelita.

fig.3

Pedro Friedeberg tiene un estilo más ilustrativo, en la imagen (fig.4) se observa el orden, la rítmica, la geometría y las simetrías de su trabajo, las estructuras que emplea para la distribución de sus elementos parten de los puntos de fuga, en las representaciones

fig.4

fig.5

que hace se encuentran distintos símbolos religiosos muchos de ellos egipcios e israelitas, hay una influencia esotérica reflejada en los temas del autor.

Noé Katz tiene un estilo muy contrario, el destaca por representar figuras humanas planas en distintos escenarios, muestra la vida cotidiana urbana (fig.5), no incluye puntos de fuga para lograr la profundidad en sus imágenes, Noé emplea la superposición de los

diferentes colores fríos o cálidos como los altos contrastes, la mayoría de sus personajes son figuras humanas que surgen de su imaginario y las representa de perfil.

Estos autores judíos muestran en su trabajo distintas representaciones de las figuras humanas y distintos paisajes naturales y urbanos que acompañan a los diferentes estilos pictóricos e interpretaciones conceptuales, en la mayoría de los trabajos que se presentan se aprecian las temáticas de interés universal pero también cuentan con obra hecha especialmente para la comunidad judía donde muestran y comunican la cultura israelita en la Ciudad de México, ese es el caso de la pintora Fanny Rabel que tiene murales hechos para las instituciones israelitas y Pedro Friedeberg que muestra parte del pensamiento esotérico y de la simbología israelita en su obra de caballete.

Leonardo Nierman no muestra a las figuras humanas ni a la naturaleza figurativa en su trabajo, las formas plásticas que propone son abstractas y compositivas con diferentes rítmicas, hace destacar el color rojo y el color azul en altos contrastes, Nierman también hace esculturas con características metálicas y materiales platinados que reflejan la luz, la mayoría de sus piezas escultóricas tienen distintas terminaciones en puntas, son de pequeño formato y otras son monumentales, algunas de ellas se encuentran instaladas y expuestas de

fig.6

fig.7

manera permanente en las avenidas de la Ciudad de México; el artista comienza en la música con el instrumento del violín, esta figura del instrumento musical se muestra en algunas de sus piezas plásticas, en las imágenes (fig.6, 7) se aprecia el estilo abstracto que lo distingue.

1.1 Los elementos naturales

Los cuatro elementos de la naturaleza se encuentran dentro de todas las religiones del mundo y los cuatro elementos tradicionales en el judaísmo se hacen presentes en la visión del profeta Ezequiel quien los representa junto a animales como lo son: el águila, el león, el toro y el ángel o el hombre, estos son los animales santos. Dentro de cada uno de estos cuatro elementos les sigue una cadena ordenada de significados por tener una amplia relación, por ejemplo: el león es relacionado con el calor del fuego como a su vez con la semilla calórica de una planta, también es el entendimiento en la mentalidad de una persona pues se le relaciona con la claridad o la luz, el fuego es el oro y su planeta que le corresponde es Marte y el sol, en los órganos del cuerpo humano el ojo reacciona con la luz y así hasta ser cada vez más específicos con cada uno de los elementos naturales. Este pensamiento se encuentra dentro del catolicismo cuando se crea el nuevo testamento, los elementos de la naturaleza son los cuatro evangelistas: San Marcos es el fuego, San Juan es el agua, San Mateo es el viento y San Lucas es la tierra.

1.1.1 El cielo

Los israelitas son especialistas en el estudio del cielo,

es el elemento natural que más aparece en las diferentes descripciones teológicas, una de ellas es cuando se incluye al número siete en la clasificación de los siete cielos en el judaísmo, cuando los estudiosos del pensamiento israelí comienzan a explicar la existencia de los siete cielos inician con una introducción científica y astrológica que proviene de los griegos y de los egipcios, los israelitas cuentan que en lo alto del cielo se encuentra el hogar de Dios o del creador que es masculino, por esto mismo los religiosos judíos y cristianos se refieren a Dios como “el señor” o “el padre” creador de todas las cosas, en las narraciones bíblicas se dice que Dios desciende tres veces al día y pasa por los siete cielos para llegar al de su preferencia que es el séptimo donde tiene ubicado su trono de gloria y desde ahí logra escuchar las plegarias del pueblo de Israel.

En Egipto ya existían los viajes de iniciación que consisten en recorrer y atravesar los siete cielos en dirección al oriente, en esta localidad se afirma que el faraón es quien tiene contacto con los dioses siendo una persona moral y con una gran disciplina que ayuda a la dirección de un pueblo; hay un libro muy destacado que se llama el Libro de los Muertos que es un pergamino antiguo y funerario que sirve como material de estudio en distintas profesiones y especialidades pues es uno de los primeros libros que contiene las primeras escrituras e imágenes religiosas. El próximo fragmento es tomado del Libro de los Muertos y se encuentra en el libro que lleva como título Los grandes iniciados¹ en el fragmento se aprecia la rela-

ción y semejanza que hay en la interpretación del cielo para los egipcios, los griegos y los israelitas:

Escuchad en vosotros mismos y mirad en el infinito del espacio y del tiempo. Allí donde se oye el canto de los astros, la voz de los números, la armonía de las esferas.

Cada sol es un pensamiento de Dios y cada planeta un modo de este pensamiento. Para conocer el pensamiento divino, ¡Oh, almas!, es para lo que bajáis y subís penosamente el camino de los siete planetas y de sus siete cielos. (Schure, 1889, p.98)

Este pensamiento muestra a los planetas y a los cielos que hay en el universo, en el Libro de los Muertos se dice que cada sol es un pensamiento de Dios y que cada planeta es un modo de este pensamiento, esto se parece mucho a lo que dicen los griegos, esto es porque los griegos son alumnos de los egipcios y viajaron al país para conocer a los grandes sacerdotes esotéricos e iniciarse en las artes ocultas. El dios Thot se distingue porque tiene una luna en la cúspide de su cuerpo, también tiene un pico de ave, el dios Thot es el escriba del pueblo y el conoce el pensamiento de cada dios, cuando los griegos llegan a Egipto y conocen las enseñanzas del dios Thot concluyen que es el planeta Mercurio o Hermes Trimegis-

¹ Schure, E. (1889). *Los grandes iniciados*. España: Upasika

to², este misterioso personaje se le conoce de diferentes maneras dependiendo de la región en donde nos encontremos, es conocido como: “el gran grande”, “el tres veces grande” o el “tres veces nacido”, en la historia de las religiones se han creado diferentes historias sobre este mágico personaje que crea el punto de partida de la actual teología, entre los misterios que se han formulado se dice que Hermes Trimegisto es Abraham y que también crea el punto de partida para el origen del cristianismo. Los pensamientos y las ideas de Hermes hace de los elementos de la naturaleza la base de las ciencias ocultas con lo cual está constituido todo, esto prevalece en todas las religiones del mundo.

1.1.2 El fuego

El fuego aparece en la fiesta de las luminarias de *Janucá* que es un festejo que surge después de que los griegos profanaran un templo judío al instalar en sus espacios sagrados una estatua del dios Zeus quien es el máximo exponente griego del cual descienden los demás dioses, desde este conflicto social e ideológico se enciende el fuego en un candelabro de nueve y de siete brazos en un orden específico según los siete días de la semana, el festejo tiene una

² Hermes el gran iniciador del Egipto; es el sacerdocio depositario de las tradiciones ocultas; es el planeta Mercurio.

duración de ocho días y se hace en el invierno cuando la tierra se encuentra más alejada del sol, existen diversas representaciones del candelabro judío se encuentran imágenes de su figura en soportes planos y también en las tres dimensiones en objetos sagrados, en la antigüedad se encuentran tallados en piedra, estos símbolos se encuentran en las sinagogas, en las instituciones y en los escritos de la Torá que es el principal libro donde se encuentra la identidad judía, el libro sagrado es la mayor obra hecha por los israelitas.

El fuego consume la materia y la transforma con el cambio químico que sucede al estar en acción la combustión, este proceso necesita también de la oxigenación del viento para hacer juntos la creación del fuego que no presenta una forma solida ni definida; esta observación por parte de los israelitas se traslada a un pensamiento simbólico que sugiere la transformación o la reinvención de una mente humana o de un inmueble sagrado usado para los rituales religiosos, por esto el fuego es: la transformación, la purificación, la renovación, la claridad, el entendimiento, es la verdad y se eleva en forma rectilínea hacia los cielos donde se encuentra Dios.

1.1.3 El agua, la tierra y el viento

Lo contrario al fuego es el agua y la tierra, estos son

elementos de mucha importancia para la creación de la vida, en el tradicional festejo de *“Rosh Hashaná”* se celebra a la gran creación o a la obra de Dios, aquí predominan los siguientes elementos naturales: el agua que cae a la tierra desde las alturas del cielo y en forma de lluvia, la madera del árbol del manzano y su fruto del conocimiento que simboliza el bien y el mal (dualidad inseparable de la existencia humana), la granada roja, la miel de abeja y el cuerno de ternero que se usa como un instrumento llamado *“Shofar”* que emite un sonido purificador, esto se hace al aplicar cantidades de aire con el aliento de los creyentes, el sonido se produce cuando inicia *“Rosh Hashaná”* que significa “la cabeza del año hebreo” esto es un nuevo inicio, una nueva oportunidad para mejorar y cambiar, en *“Rosh Hashaná”* Dios hace una pregunta: ¿Qué fue lo que hicieron con el año que ha pasado?, la pregunta pone a pensar a los creyentes y a recapacitar sobre lo que se hizo en el año, esto para explorar las acciones de cada persona que practica la religión, el pensamiento sugiere un cambio evolutivo que hace mejorar día con día, como si se estuviese avanzando y no retrocediendo.

1.2 Las instituciones de Israel en la Ciudad de México

En un principio de la historia israelita no hay el interés de crear grandes construcciones arquitectónicas

hechas de piedra y bajo la dirección de reconocidos arquitectos, sus ideas describen que estas construcciones crean enajenación a las personas propietarias de los inmuebles, esto es solo al inicio cuando eran vistos como los extranjeros del desierto, en la actualidad es muy diferente, después de vencer todas las adversidades con ayuda de sus ideologías los israelitas toman gran fuerza, cuando llegan al país de México comienzan a edificar grandes construcciones arquitectónicas en sinagogas e instituciones como: deportivos, centros sociales y familiares, escuelas, academias, entre otros.

Sus ideologías firmes en la creencia de un solo Dios los conduce a fortalecerse y a crecer en el tiempo como una gran comunidad que más adelante y con la evolución de su cultura se requiere del arte y de la ilustración para su crecimiento, para su educación y para el fortalecimiento de sus tradiciones, de esta manera y al involucrar las tendencias artísticas e ilustrativas actuales sus ideologías son actualizadas con los tiempos que avanzan, así las instituciones expanden sus propios horizontes para llegar aun más lejos, ya no es necesario mostrar en sus actividades culturales arte judío tradicional y conservador que muestra lo más destacado en los símbolos judíos, las instituciones y sus direcciones artísticas buscan ideas creativas, atrevidas, inteligentes y propositivas que muestren y comuniquen los temas más destacados en la cultura israelita.

Para el caso de las ilustraciones que se presentan en

las instituciones correspondientes tienen un estilo atrevido y propio que las define y que además las hace atractivas para las direcciones artísticas de cada institución cuando se representan las temáticas judías con un estilo fresco no antes visto, las ilustraciones hechas para los eventos no son imágenes que presenten los símbolos judíos de la antigüedad, tampoco muestran un arte tradicional, escenas religiosas o sociales, las ilustraciones son imágenes hechas libremente con la intuición de la mente creativa, son basadas en las ideologías y en los pensamientos israelitas interpretados en diseños estructurados que pretenden ser ampliamente decorativos para atraer la atención del público que se encuentre dentro de los festivales de las instituciones.

La primera institución para la cual se trabaja de el primer proceso ilustrativo lleva el nombre de: *The Jewish Salons Mexico City*, esta institución se ubica y tiene su origen en el país de Israel, cuenta con oficinas estratégicas ubicadas en diferentes lugares del mundo, como lo es: Ámsterdam, Viena, Praga y la Ciudad de México, su dirección de arte ha organizado diferentes actividades artísticas y culturales con gran logística y profesionalismo, llevando los temas de Israel con atrevimiento a la vanguardia y con las mejores expresiones artísticas del momento, en las diversas actividades culturales que se organizan contratan y convocan a diferentes manifestaciones artísticas que destacan en la actualidad dentro de su comunidad y fuera de ella.

La dirección artística de esta institución no está buscando arte ni imágenes tradicionales que predominan en la cultura israelita, tampoco buscan los estilos cotidianos que suelen prevalecer en otras instituciones y galerías de la comunidad, la misma dirección de *Jewish Salons* se considera rebelde al proponer en sus actividades artísticas y de entretenimiento manifestaciones fuera de lo común y en ocasiones antiacadémicas, esto se puede apreciar en su próximo evento que toma un giro de estilo callejero dentro de una galería de arte.

Para la organización del evento “¿Quién encendió el fuego?” la curaduría comienza por dar a conocer de manera pública una convocatoria en los medios electrónicos, el documento invita a participar en su próxima exposición colectiva donde se aceptan trabajos ubicados en los rubros del arte tradicional como: pintura, escultura, grabado, ilustración, diseño, fotografía, dibujo, graffiti, instalación, música, teatro y performance, en la información se especifica que aceptan propuestas creativas que estén en relación con el tema del fuego simbólico de *Janucá* que propone la curaduría, pues las mejores ideas serán aprobadas y se les otorgará un presupuesto económico para construir las y así mostrarlas en el próximo evento.

Conociendo las ideologías y los objetivos de la institución como también la convocatoria se conoce la dirección de los objetivos de las ilustraciones que se crean para la dirección artística conformada por un equipo especialista, por esto antes de involucrar a la ilustra-

ción en cualquier institución se requiere investigar sobre los temas que se proponen, es importante tener una entrevista con la dirección correspondiente y una buena comunicación entre el creativo y la dirección, esto es para conocer las demandas de cada proyecto y de cada lugar institucional.

Una de las preguntas que se acostumbra hacer antes de empezar cualquier trabajo es: ¿qué es lo que se busca comunicar?, también se pregunta por el estilo y la técnica que se está buscando, esto pasa cuando no se conoce a la dirección artística, de ser así, se tienen que mostrar carpetas de trabajo en impresos o en medios digitales para que se visualicen los diferentes trabajos hechos en anterioridad donde se involucran los temas diversos no necesariamente los teológicos, esta coordinación es más sencilla cuando la institución o el director conocen el trabajo y el estilo de cada ilustrador que pretenden contratar o que pretenden mostrar su obra dentro de sus espacios de identidad. Para los creadores de imágenes se requiere que cuenten con un estilo que los distinga de los demás, esta característica es lo principal para la contratación, pero también esto puede ser contraproducente porque puede limitar o encasillar al ilustrador en un solo estilo sin salir de él, ante esto se tiene que tener cuidado, todos los ilustradores tienen sus propias características particulares que distinguen sus trabajos de los demás.

Con los acuerdos entre el ilustrador y el director que pone las especificaciones y las condiciones de cada

imagen a crear, se conocen los presupuestos para diseñar o para ilustrar cualquier tipo de proyecto excepto los que atenten con la moralidad y los valores humanos de la sociedad, este pensamiento de responsabilidad creativa corresponde a un ilustrador pues como es luz y verdad es lo contrario a la mentira o corrupción.

El Centro Deportivo Israelita A.C. y el Instituto Cultural Mexico Israel A.C. a través del Comité de Actividades del deportivo solo hacen la invitación a cierto número de artistas e ilustradores para mostrar su obra de ambos rubros en los festivales culturales que se organizan en los interiores de cada instituto por los festejos tradicionales de la comunidad judeomexicana.

Para conocer más sobre el deportivo israelita se puede visitar su página web³ en el sitio existe la descripción detallada de todo lo que sucede dentro de sus instalaciones, ahí se dice lo siguiente:

El Centro Deportivo Israelita A.C. es una Institución comunitaria no lucrativa, cuyo propósito es el de contribuir al desarrollo integral de sus Asociados, mediante la organización e implementación permanente de actividades deportivas, sociales, culturales y artísticas, que propicien la integración y la sana convivencia, con el objeto de afianzar valores, favorecer el bienestar

³ <https://www.cdi.org.mx/quienes-somos/mision>

colectivo y contribuir al mejoramiento de las condiciones y la calidad de vida de los integrantes de la Comunidad judeomexicana.

En tal virtud, el CDI se compromete a: Proveer los mejores servicios para los Asociados de la Institución. Promover el desarrollo de todas sus actividades, enfocándolas en la familia como núcleo central de los procesos sociales, generando un ambiente plural y tolerante. (Centro Deportivo Israelita A.C., 2018)

Son distintos los objetivos del Instituto Cultural México Israel A.C., se pueden encontrar de manera inmediata en su página web⁴ ahí se muestran de la siguiente manera:

Los objetivos del Instituto Cultural México Israel, A.C., son difundir la historia, tradiciones, aspectos culturales y adelantos científicos de ambos países, fomentando los lazos de amistad por medio de actividades culturales que se realizan tanto en México como en Israel uniendo a los dos países, dando un mayor conocimiento sobre sus habitantes, costumbres y vida cotidiana. (Instituto Cultural México Israel A.C., 2018)

⁴ <http://www.mexico-israel.org/index.php?id=2>

En la página web también se muestra la historia del instituto, como también sus áreas especializadas que lo conforman, las actividades que se desarrollan son muy constantes, entre ellas destacan: exposiciones artísticas y culturales, conferencias sobre los temas de Israel y de México, proyección de cine documental, conciertos musicales y puestas en escenas, hay un museo donde se muestran los distintos símbolos y objetos sagrados, hay imágenes fotográficas antiguas que documentan la historia de México e Israel.

La logística de las actividades artísticas y culturales que organizan tanto el deportivo israelita como en el instituto cultural es muy diferente a la organización curatorial de la institución *The Jewish Salon Mexico City* que se encarga de convocar, seleccionar y otorgar un presupuesto económico para desarrollar el montaje del magno collage con la temática judía.

Ambas instituciones tienen una base de datos donde se encuentran registrados artistas e ilustradores judíos y no judíos, el Comité de Actividades es el área encargada del deportivo en hacer las entrevistas pertinentes a cada autor para conocer su trabajo, su estilo y su trayectoria dentro de la comunidad judía y fuera de ella, en la página web⁵ del deportivo israelita se dice lo siguiente respecto al área del Comité de Actividades:

⁵ <https://www.cdi.org.mx/fomento-y-actividades/actividades>

El Comité de Actividades brinda a los Socios de todas las edades, una amplia gama que abarca la cultura judía y universal, a través de una extraordinaria oferta de cursos, talleres, eventos y múltiples actividades.

Actualmente cuenta con la Academia de Arte Mente en Expresión, Academia de Danza CDI, Academia de Música CDI, Galería Pedro Gerson, Biblioteca Moisés y Basi Mischne, Ludoteca y Parque Infantil, Jardín Weizmann de Ciencias, Terraza Kikar, Adultos, Balagán y Beyajad. (Centro Deportivo Israelita A.C., 2018)

La promoción del collage a gran escala en el deportivo abre las puertas para seguir exponiendo las ilustraciones dentro de las instituciones israelitas que se ubican en la Ciudad de México y que cuentan con una excelente curaduría y museografía profesional, así como lugares estratégicos diseñados arquitectónicamente para las muestras de obra artística e ilustrativas. Las instituciones tienen grandes ideologías y su economía es alta, con respecto a esto en el libro *Diseño y comunicación*⁶ se dice que “en todo proceso de diseño, y de comunicación en general, están presentes las instancias económicas, políticas e ideológicas” (Prieto, 1994, p.20), en lo que se refiere a la economía y las ideologías se encuentran presentes

⁶ Prieto, D. (1994). *Diseño y comunicación*. México: Coyoacán.

en las instituciones de Israel, la economía de la comunidad judía es alta y se refleja en sus edificaciones arquitectónicas y sus espacios para las exposiciones.

En las actividades artísticas y culturales de las instituciones existe la posibilidad de vender las piezas expuestas en las instalaciones en caso de que a algún socio del deportivo le interese adquirirla, si hay la venta de alguna obra expuesta, parte del valor de la obra artística o ilustrativa se destina en forma de comisión a las instituciones.

La ilustración

En el diseño la ilustración es la creación de imágenes que tienen como función el complementar la comunicación entre las personas, sobre todo aquellas ideas que se presentan en los textos de los libros que contienen la cultura de la humanidad, esta profesión se presenta desde la antigüedad en el pensamiento mágico y religioso.

La palabra ilustración tiene diferentes significados, estos son: iluminación, luz, luminosidad, verdad, cultura, libertad, educación, conocimiento y enseñanza; estos significados proponen que la ilustración es la claridad del máximo conocimiento y el entendimiento de cualquier temática para después comunicarla con imágenes, esto hace que sea una profesión con una gran disciplina que se especializa en cualquier

tópico y en cualquier cultura que pueda existir en el mundo, entra sin ningún problema en todos los terrenos y en todas las profesiones. Este dinamismo que hay antes de comenzar a ilustrar con cualquier técnica de representación hace que se presente y que exista un previo momento de investigación intelectual, esto da la oportunidad de trabajar con diversas culturas que al final hacen que el ilustrador sea la persona más beneficiada pues le permite desarrollar su técnica y su intelectualidad, esta es una razón más de porque un ilustrador es llamado así.

En la cultural Israelita el concepto de luminosidad y de luz se usa para referirse a Dios y al cielo, las imágenes simbólicas más representativas de la cultura se encuentran dentro de los templos sagrados, como el interior de una sinagoga, estas son: la estrella de David, la *menorá* o el candelabro de siete brazos, el cuerno del *Shofar*, las coronas, los leones, los arboles, el cielo, los textos en hebreo, decoraciones de ornato, entre otros que en ningún momento presentan cuerpos humanos, en las imágenes (fig.1, 2) se encuentran los símbolos mencionados, el lugar que se muestra es una sinagoga que se ubica en la calle de Justo Sierra en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

En la historia universal se dice que el Libro de los Muertos es uno de los documentos más antiguos que muestran las primeras imágenes religiosas hechas por los escribas para complementar las narraciones extraordinarias que explican los recorridos que debe

de hacer el alma de un cuerpo humano muerto cuando sale de él para atravesar los diferentes niveles que tiene el inframundo, en el recorrido aparecen personajes mágicos, irreales y extraordinarios que se involucran con el alma del cuerpo fallecido, en la imagen (fig.8) se muestra una ilustración que describe una escena del inframundo que consiste pesar en una balanza el corazón de la persona fallecida, si el órgano cardiovascular es más pesado que el de la pluma de ave que se encuentra en el lado contrario de la balanza, el candidato tiene asegurado que ahí se quedará su alma para ser destruida y por lo tanto no podrá continuar con su recorrido.

Las imágenes que aparecen en el pergamino del libro muestran su función como narraciones y descripciones que complementan la información de los textos sagrados y mágicos que muestran los misterios de Egipto y el comportamiento que deben de seguir las personas que habitan en la región, lo correcto es la moralidad y el respeto para vivir en plenitud como personas individuales y como un pueblo.

Moisés nace en el país de Egipto y tiene un vínculo directo con las enseñanzas mágicas y secretas que ahí surgen, solo que, en la creación de las imágenes israelitas no son parecidas a las

fig.8

egipcias son de carácter independiente y hechas según las creencias judías, con esto surgen los símbolos e imágenes que se encuentran en la identidad judía, con respecto a esto en la introducción del libro *Cómo leer símbolos*, se mencionan los objetivos que tiene la creación de imágenes en la antigüedad, en el se dice lo siguiente:

Además de por alcanzar fama y fortuna, los humanos se han visto impelidos a crear arte para representar a sus seres divinos o conceptos sagrados; para identificar a los individuos o declarar a otros su parentesco; o para registrar sucesos, saberes o expresar ideas abstractas y aunque su aspecto pueda ser estéticamente placentero, espiritualmente satisfactorio, informativo, instructivo o influyente, el arte que concierne a lo sagrado a lo identitario o que comporta conocimiento es habitualmente simbólico. Aun más: muchos de los temas y símbolos empleados por los artistas de todas las épocas y continentes son notablemente similares, atestiguando la innata propensión de la humanidad hacia el pensamiento simbólico. (Gibson, 2009, p.20)

La creación de imágenes cumple una función muy importante para complementar los diferentes rituales religiosos ya sean judíos, cristianos o del islam, esto hace que los escribas necesiten de las técnicas de

representación tradicionales donde los pigmentos empiezan a ser extraídos de la propia naturaleza para ser usados en las diferentes superficies rocosas y de papel, con respecto al arte judío en la misma bibliografía se dice lo siguiente:

En Asia se desarrollaron algunos de los sistemas más sofisticados de creencias sagradas y sociales de ordenación y enriquecimiento, y el arte que le dio expresión figura entre los más elocuentes y elegantes de todo el mundo. De los dinámicos panteones y los seres sobrenaturales de la antigua Mesopotamia, el hinduismo, el budismo, el taoísmo y el sintoísmo al monoteísmo de judaísmo y el islam, las creencias más profundas se encarnan en un arte rico en símbolos que va desde lo increíblemente complejo a lo pasmosamente sencillo. (Gibson, 2009, p.96)

La antigüedad y su pensamiento muestran la dirección de los objetivos de las primeras imágenes artísticas e ilustrativas que quedaron guardadas en la historia de todas las civilizaciones del mundo a través de sus religiones y de sus diferentes dioses, después de que este pensamiento abundara sobre las mentes de los hombres y de las mujeres, las imágenes fueron cambiando a través del tiempo y con ello comenzaron aparecer los primeros estilos y la función de la imagen comienza a tomar otras direcciones.

En la Ilustración del siglo XVIII y XIX surgen distintos pensadores e intelectuales que definen a la Ilustración como un movimiento intelectual que hace el progreso en las sociedades, pasa algo con estos grupos selectos, usan la razón a su favor pero no dejan a un lado el pensamiento esotérico que surge en la antigüedad, con respecto a esto, en el libro titulado *La aventura de la razón*⁷ se dice lo siguiente:

La libertad de hacer siempre y en todo lugar uso público de la propia razón es algo más que la libertad de pensamiento, expresa una forma de autonomía personal frente a la heteronomía de autores y tutelas, va asociado tanto a la libertad de conciencia como a la libertad de actuar y, sobre todo, constituye el fundamento de la dignidad del hombre, cuyo reconocimiento modifica los principios de la legislación y del gobierno. (Bello Reguera, 1997, p.23)

En el libro titulado *El espíritu de la Ilustración*⁸ se dice lo siguiente:

La Ilustración es racionalista y empirista, tan heredera de Descartes como de Locke. Acoge en su seno a los antiguos y a los

⁷ Bello Reguera, E. (1997). *La aventura de la razón: el pensamiento ilustrado*. Madrid-España: Akal.

⁸ Tzvetan, T. (2008). *El espíritu de la Ilustración*. Barcelona: Galaxia Gutenberg.

modernos, a los universalistas y a los particularistas. Se apasiona por la historia y por el futuro, por los detalles y por las abstracciones, por la naturaleza y por el arte, por la libertad y por la igualdad. Los ingredientes son antiguos, pero la mezcla es nueva. Lo importante es que durante la Ilustración las diferentes ideas no solo armonizan entre sí, sino que también salen de los libros y pasan al mundo real. (Tzvetan, 2008, p.9)

La creación de imágenes cambia en el Renacimiento y en la Época Clásica, los artistas comienzan a crear de manera independiente sus ideas personalizadas que muestran la vida real y tangible de los pueblos, comienzan a alejarse de lo divino y de la redención, un ejemplo del cambio es cuando aparece la novela y la poesía que son ilustradas con la obra de los pintores y los artistas más famosos de la época, esta novedad es un gran espectáculo para el público que disfruta de las obras escritas y decoradas envolviendo al lector en un ambiente relajado y de entretenimiento. En la vida pública se encuentra la política y las noticias locales dejan ver lo que sucede alrededor de sus principales personajes haciendo de ellos imágenes de sátira, de burla y de crítica, la caricatura es el estilo más sobresaliente para llevar a cabo tales objetivos sociales.

Para los adultos y los niños se hace el estilo de la fantasía que es muy característico ya que crea perso-

najes y escenas fuera de la realidad, este estilo de ilustración fantástica puede ser empleado para los dos públicos, solo que, para el público infantil no debe de ser perturbador, se tiene que tener mucho cuidado de no llegar a la perturbación y al miedo. La ilustración fantástica es divertida y misteriosa, nos conduce a escenas que no se encuentran fácilmente en la realidad cotidiana, esta característica hace más divertidas las enseñanzas pedagógicas en la educación infantil, por esto mismo se emplea de manera constante en las escuelas y en los programas educativos; la fantasía en los adultos no tiene límites, destacan las ilustraciones eróticas y fantasiosas que incrementan el erotismo, en la publicidad de la actual mercadotecnia los anuncios y los comerciales suelen ser cada vez más erotizados. La ilustración erótica tiene su origen en las regiones del oriente como Japón y la India, estos países influenciaron a otras regiones del mundo.

La ilustración científica es la más especializada y enfocada por destacar e incrementar la realidad, es descriptiva y funcional, en mucho de los casos se dijo que con la aparición de la fotografía desaparecería la ilustración científica pero esto no fue así pues la ilustración puede incrementar los detalles de cada objetivo que se pretende representar, este puede ser un objeto, una planta, un animal, un insecto, un órgano humano, entre otros. Leonardo Da Vinci realiza diversos estudios de anatomía humana explorando todos los sistemas del cuerpo humano para mostrarlos con especificaciones más claras y concisas en los estu-

dios de la medicina, se dice que Leonardo es el inventor de la ilustración especializada que funciona para el campo de la medicina y de la ingeniería, fue un inventor de armas para la guerra, muchas de sus ideas quedaron en prototipos y son consideradas como irreales o fantásticas. Con respecto a la evolución de la imagen ilustrativa en el libro que se titula La ilustración gráfica del siglo XIX⁹ se dice lo siguiente:

Los estudios sobre las ilustraciones de prensa, folletos, caricaturas y hojas sueltas de imprenta desde finales del XVIII suelen considerarlas como manifestaciones de un gran cambio cultural que plasmó el potencial de las imágenes como fuentes de información mediante nuevas condiciones de difusión masiva y rápida a la vez. Las imágenes comenzaron a suministrar simultáneamente a muchas personas contenidos informativos casi a la velocidad del flujo de los acontecimientos reales para no perder la marcha del progreso. (Pla Vivas, 2010, p.24)

Con el paso del tiempo, los ritmos de vida más acelerados crean la difusión masiva que requerían las épocas, una de las técnicas de representación más destacadas a nivel mundial es el grabado en madera,

⁹ Pla Vivas, V. (2010). *La ilustración gráfica del siglo XIX. Funciones y disfunciones*. España: Universitat de Valencia.

en su historia se dice que se usa para la creación de estampas religiosas y también para imprimir naipes, caricaturas, imágenes eróticas, paisajes, sellos postales, exlibris, piezas artísticas, entre otras. En el libro *El grabado en madera*¹⁰ se dice que “el grabado en madera se usa para las enseñanzas budistas en el oriente y cristianas en el occidente” (Westheim, 1954), actualmente el grabado se sigue usando de una manera más dinámica y no necesariamente sobre madera sino sobre distintos materiales que salen de la vida cotidiana, el grabado en madera ayuda a repetir una imagen en diferentes ocasiones.

El grabado mexicano destaca a nivel mundial por el estilo de crítica social y de caricatura que se observan en los textos informativos de los periódicos, en el libro *La ilustración gráfica del siglo XIX* se dice que “la ilustración del siglo XIX, se trata del modo de articular los recursos gráficos al fin de conseguir la unidad de acción y su captación instantánea” (Pla Vivas, 2010, p.26) las imágenes ya no tienen que ser tan complicadas de entender como las de la antigüedad que encierran diversos misterios difícilmente de comprender al instante; estos nuevos objetivos que surgen en el siglo XVIII y XIX para las imágenes ilustrativas se siguen empleando en las estrategias del diseño gráfico, el ejemplo más claro está en el método para el diseño de un cartel que necesita ser captado de manera instantánea para lograr impactar, vender,

¹⁰ Westheim, P. (1954). *El grabado en madera*. México D.F: Fondo de cultura económica.

informar o estructurar a la mente de quien lo observa con detenimiento, para comunicar correctamente el mensaje en un cartel se requiere de inteligencia, creatividad, estilo y las herramientas tradicionales o digitales para diseñar una imagen que nace desde cero, en el libro de La ilustración gráfica del siglo XIX se dice que en la ilustración se cumplen otros objetivos como el “colaborar en la difusión de la prensa, remarcar lo poético, resaltar el poder de la sátira, favorecer la fantasía y la imaginación, facilitar el conocimiento, estructurar la mente”. (Pla Vivas, 2010, p.27)

Las técnicas digitales que funcionan para la ilustración son lo contrario a las técnicas tradicionales que que son para crear imágenes artísticas e ilustrativas, las plataformas digitales tienen poco tiempo en aparecer en el mercado, el acercamiento con las tecnologías no se encuentran en las escuelas sino en la casa habitación, hay avances tecnológicos que surgen de la sana competencia entre las grandes industrias que se encargan de crear las herramientas digitales cada vez más complejas y funcionales para que la vida cotidiana sea cada vez más sencilla y sin tantas complicaciones al momento de resolver algún problema del tipo que sea, esto no quiere decir que con los avances tecnológicos las técnicas tradicionales estén por desaparecer, al contrario se siguen empleando con mucha importancia y dedicación por lo creadores de imágenes ya sean artistas o ilustradores, en la ilustración se pueden combinar ambas técnicas (tradicionales y digitales) para crear resultados más propositivos ante las exigencias de los tiempos actuales.

2.1 Técnicas de representación

En la profesión de la ilustración son necesarias las técnicas de representación para completar la comunicación de diferentes mensajes, las técnicas pueden ser tradicionales o digitales estas mismas pueden ser aplicadas sobre diferentes soportes o plataformas digitales, las técnicas tradicionales para la ilustración provienen de las artes visuales y estas a su vez de la antigüedad, las técnicas digitales provienen de los cambios y las evoluciones tecnológicas que se han presentando en las sociedades para mejorar sus calidades de vida, las ilustraciones digitales que se presentan están hechas con Photoshop que es una plataforma digital para los fotógrafos que trabajan con la fotografía digital, con respecto a esto, en el libro titulado *Ilustración digital*¹¹ se dice que “la primera versión de Photoshop es creado para Adobe por los hermanos Thomas y John Knoll, que siguieron desarrollando un programa que había empezado siendo ImagenPro” (Zeegen, 2005, p.21), este programa es empleado para ilustrar las propuestas de ilustración digital aplicado a elementos naturales.

¹¹ Zeegen, L. (2005). *Ilustración digital: Una clase magistral de creación de imágenes*. Barcelona: Promopress.

2.1.1 El color

Para comenzar a hablar de las técnicas de representación, se tiene que comenzar por la descripción de que es el color y como es que tiene una manifestación misteriosa, las técnicas de representación contienen las tonalidades de los colores y también las oscuridades. La humanidad siempre ha observado cómo es que en el cielo se crean los siete colores con la luz del sol, en el planeta tierra estos colores se crean en la naturaleza: el agua, la tierra, el viento y el fuego, los colores se presentan en pigmentos y comienzan a ser interpretados por el pensamiento mágico de las primeras civilizaciones de todo el mundo.

En las ideologías israelitas hay una interpretación propia de los colores, cada uno con un significado diferente, así el color azul hace siempre el recuerdo a los mandamientos de Moisés, este color se encuentra en la bandera del país de Israel y también en las vestimentas religiosas de los sabios con mayor experiencia en el tema; el color blanco es la pureza máxima, se usa también en la vestimenta de quien está a cargo de hacer los rituales religiosos, la pureza del color blanco se relaciona con Dios y con el hombre varón; el color rojo es interpretado como lo contrario a la pureza del color blanco, en los textos bíblicos se narra como el color rojo puede ser la maldad, con respecto a esto en el Diccionario crítico de esoterismo, se dice que “Isaías (1,18) había afirmado: aunque los pecados sean rojos como la grana quedaran

blancos como la nieve. Aunque fuesen rojos como la púrpura, vendrían a ser como la lana” (Servier, 2006, p.481), un ejemplo de esto es cuando en el planeta tierra y en la estación del invierno cae la nieve de lo alto del cielo cubriendo de color blanco la totalidad de las áreas naturales así como las áreas urbanas construidas por la mano del hombre, creando paisajes completamente blancos y neutralizados, el frío del invierno obliga a descansar y a meditar a las personas que se encuentran en la estación, esta retrospectiva permite a la gente a ser mejor y a planificar con todo tranquilidad su siguiente año.

En el judaísmo el color de la tierra es el color verde, en las ideologías de la religión se dice que el color rojo nace del verde, esto se aprecia en las hojas de los árboles que nacen verdes y en otoño se muestran de color rojo, amarillo, anaranjado y café.

2.1.2 Carboncillo y grafito

Antes de comenzar cualquier tipo de ilustración se requiere un plan de trabajo y de la elaboración de bocetos para representar las ideas principales de los proyectos que requieren el uso de color de las técnicas de representación para comunicar los mensajes de Israel. Los bocetos pueden hacerse con lápiz, carboncillo o bolígrafo sobre papel bond de 105 gramos en adelante, el pigmento negro del carbonci-

llo surge en la prehistoria cuando el hombre que habitaba en esos tiempos queda impactado al ver un trueno que cae de los cielos a la tierra específicamente sobre un árbol que empieza a incendiarse con el fuego, de este cambio químico surge el carbón con características oscuras que pinta de color negro sobre las superficies rocosas y terráqueas. En el pensamiento mágico y científico de la humanidad el color negro es parte de una dualidad cósmica que ayuda a comprender al color blanco, por ejemplo, el planeta tierra es oscuro y el cielo es luminoso, como es blanco es negro, como es frío es caliente y así sucesivamente, esta dualidad acompaña a todas las religiones y coinciden que el cielo es creador o masculino y que la tierra es receptiva y femenina, esta misma dualidad es aplicada al manejo del color.

La técnica del carbón puede aplicarse sobre papel, cartón y tela, una ventaja del material es que abarca mucha superficie, es adecuada para trabajos a gran escala, es más rápido que el lápiz y con él se pueden crear bocetos de primera intención que muestren las primeras ideas antes de llevar a cabo cualquier proyecto ilustrativo. El carbón de madera de sauce es el que predomina en el mercado que se dedica a vender materiales artísticos.

El grafito es más fino que el carbón y viene también de los elementos naturales como lo es la tierra y los metales que se funden en altas temperaturas, el término *graphos* proviene de Grecia y significa escribir o dibujar, el trazo del lápiz es más lento que el

carbón y para trabajos a gran escala no es muy recomendable (al menos que esa sea la intención de algún proyecto artístico o ilustrativo), con el lápiz de grafito se bocetan las ideas principales con trazos de primera intención pero también deja un acabado impecable si se busca realizar un trabajo con más técnica y dedicación, una de las ventajas del lápiz es que se puede borrar con una goma de migajón esto no sucede con el bolígrafo que contiene tinta, antes de la aparición de la goma como se le conoce en la actualidad se borraba con migajón de pan blanco, aun se puede borrar con él y no afectaría al dibujo, la goma industrializada presenta más rigidez y con ella se pueden hacer brillos controlando la forma del borrador, para hacer esto se cortan pedazos de goma y se modifican con un cúter para crear una forma específica de borrador.

Las ilustraciones que se crean y se presentan más adelante son especialmente para ser expuestas en las actividades artísticas de las instituciones de Israel en la Ciudad de México y para explorar los temas simbólicos es necesario crear una serie de bocetos que muestren las ideas de primera intención, estas ideas no se muestran a los directores de las actividades solo el ilustrador es testigo de ellas y es él quien decide sobre las imágenes más convincentes que se generaron en los bocetos, en esa planeación se deciden sobre las medidas que se usaran para cada proyecto y su técnica, las diferentes ideas son hechas y pensadas para ser expuestas, por esto necesitan ser ilustraciones de dimensiones de mediano y de

gran formato para una sola finalidad: ser visibles en las instalaciones de las instituciones donde se muestra específicamente obra artística e ilustrativa.

2.1.3 Soportes

La selección de los soportes es de lo primero que se tiene que hacer antes de comenzar a ilustrar con cualquier técnica, la madera presenta cualidades que favorecen a las imágenes pues el material proviene de la tierra, la madera de triplay de pino y la madera de MDF¹² son los soportes elegidos para los trabajos, en las madererías existe una amplia diversidad en maderas con diferentes calidades y acabados, con respecto a esto, en el libro Guía completa de ilustración y diseño, se dice que “la mejor superficie de madera es la caoba; todas las maderas hay que curarlas para contrarrestar la tendencia a arquearse y agrietarse cuando se secan, hay que reforzarlo por detrás para que no se arquee, atornillando dos botones para paralelos”. (Terence, 1992, p.60)

La tinta de alcohol para madera se usa comúnmente en los trabajos de carpintería para modificar el color de los materiales naturales con los que se conforman los muebles para el hogar, la tinta crea una simulación de maderas más exóticas haciendo lucir más lujosos

¹² *Medium Density Fibreboard.*

los trabajos de carpintería, al aplicar la tinta de alcohol para madera hace que sobresalga la veta natural, estas son las líneas únicas e irrepetibles que presenta la madera en su superficie, en la página web¹³ de la empresa “Comex” se dice que la tinta de alcohol es una “base de colorantes disueltos en solventes que cambian o acentúan el tono de todo tipo de madera. Compatible con sistemas de aplicación de nitrocelulosa, lacas brillo directo y barnices de poliuretano” (Comex, 2018), los materiales específicos para madera son necesarios para las ilustraciones que se presentan pues aumentan la belleza del material, el barniz de nitrocelulosa sella la porosidad de la madera y resalta los colores de los pigmentos ya sean acrílicos u óleos.

2.1.4 Óleo

En las tiendas dedicadas a vender los materiales para artistas y diseñadores promocionan en sus aparadores diferentes marcas que existen en el mercado, hay marcas muy complejas y de alta calidad como también las marcas más sencillas y con una calidad menor, la presentación del pigmento graso viene en una forma de tubo de lamina de aluminio; para adelgazar la pintura grasa se usa aguarrás y se puede aplicar directamente sobre los soportes de madera de

¹³ <http://www.comex.com.mx/river/river-tinta-al-alcohol>

triplay de pino o de madera MDF, sin necesidad de aplicar un sellador antes de comenzar.

En un principio los artistas hacían sus propios materiales uno de estos es el óleo que es usado por un gran número de artistas reconocidos en el mundo y que hoy son parte de las culturas generales, si se tiene pensado hacer el propio material se necesita contemplar un mayor tiempo de inversión ya que este procedimiento puede hacer más lenta la producción de cualquier imagen, tomando en cuenta que la pintura al óleo tarda mucho en secar. Existen bibliografías que muestran los procedimientos para crear el óleo, pero esto corresponde más en el estudio de las artes visuales, casi no se conocen ilustradores que destaquen por hacer sus propios materiales, en realidad no se requiere al menos de que este sea el interés del ilustrador.

2.1.5 Acrílico y pintura vinilica

El acrílico y la pintura vinilica son los más usados comúnmente por la mayoría de los ilustradores, pues la mayor parte de los encargos requieren ser entregados en un tiempo más corto y se necesitan de pigmentos que sequen más rápido que el óleo graso, el acrílico y la pintura vinilica se diluyen con agua y se secan cuando el agua se evapora naturalmente con la intemperie del ambiente, en un ambiente caluroso

seca de inmediato pero en un ambiente invernal puede ser un poco más lento, el vinil y acrílico se refieren a los plásticos y a la pintura húmeda que cuando el agua seca solo queda el plástico que contiene el color que percibe el ojo humano, esto es una invención química de gran aportación para los ilustradores, pues se puede trabajar con mayor rapidez.

2.1.6 La serigrafía

La serigrafía hace su aparición antes que el collage, surge en la antigüedad como otras técnicas pero no se sabe el nombre de la persona quien la invento, no hay un registro alguno. En la historia de la humanidad se dice que el hombre prehistórico comienza a usar el estarcido y las plantillas de por medio para reproducir imágenes repetitivas con el objetivo de crear composiciones libres, estas primeras imágenes se pueden encontrar en distintas cuevas que usaron los hombres de la prehistoria para distintos fines, esto sucede en distintas partes del mundo, las primeras imágenes que surgen con las plantillas y con el estarcido tienen significados simbólicos pues en esos tiempos era el primer pensamiento que existía, las antiguas civilizaciones dejaban las marcas de sí mismos, como sus propias manos o cualquier elemento natural.

Distintas bibliografías coinciden que la técnica de la serigrafía tiene sus orígenes en los países de Egipto

y China, su función es para el decorado de los muros, esto se dice en el libro *La impresión como arte*¹⁴ con lo siguiente:

La serigrafía es un proceso de estarcido en el cual el color que se aplica se pasa a través de la seda o de cualquier otro paño de malla fina. Se trata, por tanto, de un proceso de creación de un estudio que tiene sus orígenes en la producción de motivos decorativos para paredes, cerámica y tejidos en tiempos de las antiguas civilizaciones egipcias, chinas y japonesas. (Arcy Hughes & Vernon-Morris, 2010, p.310)

La serigrafía es semejante a la técnica del grabado en madera pues crea una estampa que se puede repetir distintas veces, la ventaja del estarcido es que no necesita de una excesiva presión de por medio para generar una imagen, esto lo hace más versátil y menos limitado a las personas que requieren hacer serigrafía. Las primeras mallas que se hacían eran con cabello humano pero después se perfeccionó la plantilla que ha permanecido a lo largo de los años tal cual y como se conoce hoy en día. El libro *La serigrafía*¹⁵ se muestra como un manual de herramientas

¹⁴ Arcy Hughes, A., & Vernon-Morris, H. (2010). *La impresión como arte. Técnicas tradicionales y contemporáneas*. España: Blume.

¹⁵ Cossu, M., & Dalquie, C. (2015). *La serigrafía*. Barcelona: Gustavo Gili.

para hacer imágenes con la misma técnica, en el libro se dice lo siguiente:

El proceso de transferir un diseño a la pantalla es parecido al proceso fotográfico; la emulsión se endurece al exponerla a la luz. Las zonas opacas del fotolito impiden que la luz incida sobre la emulsión, que permanece blanda, lo que permite después eliminarla con agua. (Cossu & Dalquie, 2015, p.20)

2.1.7 El collage

El nombre del collage se refiere al pegamento que adhiere al papel sobre el soporte pero esto no significa que solo se pueda usar el papel en la técnica, pues la misma permite emplear los materiales diversos como: el papel, el cartón, la tela, los plásticos, la naturaleza muerta, los metales, la pintura y los objetos de la vida cotidiana, con respecto a los objetos, algo que dice Duchamp¹⁶ es que “depende del objeto en general. Es necesario ir más allá del “aspecto”. Resulta muy difícil elegir un objeto porque después de un par de semanas, uno empieza a gustar de él o a odiarlo” (Dawn, 1974, p.4). Una de las ventajas de la técnica es que puede abarcar grandes, medianas y pequeñas

¹⁶ Dawn, A. (1974). *El dada y el surrealismo*. Barcelona: Labor.

escalas.

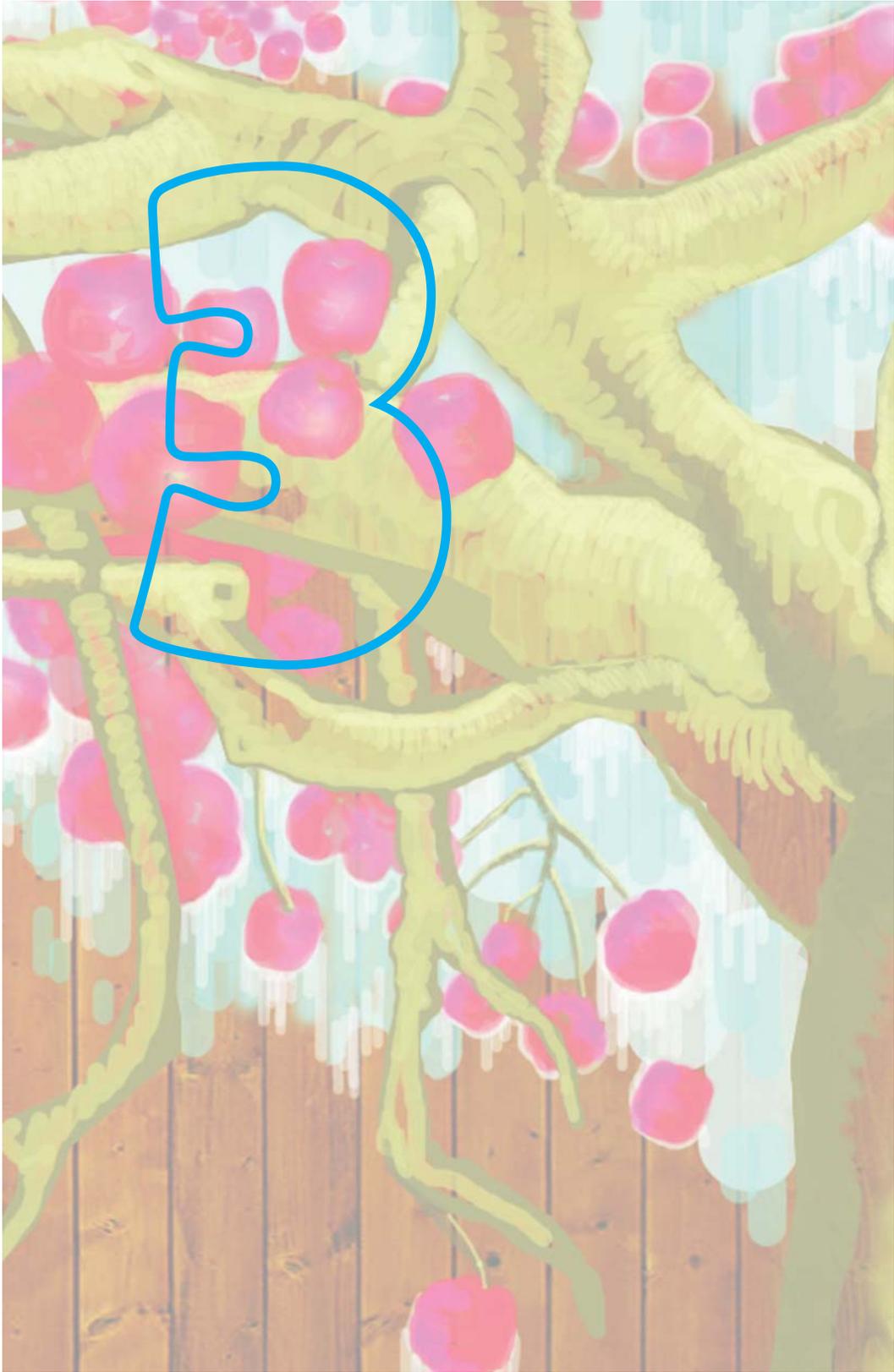
Los cubistas y los dadaístas incluyen los materiales diversos en sus piezas artísticas, entre estos materiales también se encuentran los textiles, Pablo Picasso es considerado de los primeros artistas en incluir tela en sus composiciones para sus trabajos de collage, anterior a Picasso, en el país de Rusia ya se trabajaba el collage pero con otras características muy notorias que distinguen el estilo del país, en el libro de La historia del Collage¹⁷ el autor dice que “el primer elemento pegado que se encuentra en un cuadro cubista es un pedazo de tela encerada en un bodegón de Pablo Picasso (1881-1973)”. (Wescher, 1976, p.23)

Un elemento que predomina en estos movimientos pictóricos son las letras o las tipografías que distinguen al estilo atrevido y propositivo de la época, se dice que el artista “Braque reconoce que con ellas se perseguían otros motivos que los simplemente formales, cuando declara haberlas incluido en sus cuadros, por el deseo de acercarse cada vez más a la realidad”. (Wescher, 1976, p.24)

En la mayoría de los casos la tipografía se ve presente en el diseño y en la ilustración, los objetos y los materiales diversos destacan de manera importante en las tres corrientes artísticas: el dadaísmo, el cubis-

¹⁷ Wescher, H. (1976). *La historia del collage*. Barcelona: Gustavo Gili.

mo y el surrealismo. El dadaísmo pertenece a un movimiento rebelde en donde M. Duchamp es el iniciador de esta corriente artística, en el libro El dadaísmo y surrealismo se dice que “los dadaístas creían que el artista era producto de una sociedad burguesa” dice también que “el dadá se volcó en dos direcciones: por un lado, en un ataque nihilista y violento contra el arte; y por otro, en juegos, mascararas y bufonerías”. (Dawn, 1974, p.5)

Ilustraciones para las muestras artísticas israelitas

Las ilustraciones que se crean para las muestras artísticas israelitas son realizadas bajo la dirección de la investigación que muestra parte del pensamiento religioso, ideológico y de la historia israelita, para la creación de las ilustraciones se emplean las técnicas de representación ya descritas.

Las muestras artísticas israelitas son las siguientes:

- 1.“¿Quién encendió el fuego?”. Galería Pill Box de San Miguel Chapultepec, diciembre de 2009.
- 2.“100 Años Cien Obras”. Foro Artístico del Centro Deportivo Israelita A.C., mayo de 2012.
- 3.“100 obras, Cien Años”. Galería del Instituto Cultural

Mexico Israel A.C., mayo de 2012.

4. “*Rosh Hashaná 5773*”. Galería Pedro Gerson del Centro Deportivo Israelita A.C., septiembre de 2012.

5. “Bajo un Mismo Techo”. Exposición individual en el Foro Artístico del Centro Deportivo Israelita A. C., noviembre-diciembre de 2013.

6. “Perfiles”. Galería Pedro Gerson del Centro Deportivo Israelita A.C., julio de 2014.

7. “Retratos Ciudadanos”. Lobby del Salón Social del Centro Deportivo Israelita A.C., marzo-abril de 2015.

8. “Nueve Brazos de Vida”. Lobby del Salón Social del Centro Deportivo Israelita A.C., diciembre de 2014 a enero de 2015.

9. “Jornadas por la Paz”. Galería Pedro Gerson del Centro Deportivo Israelita A.C., septiembre de 2016.

Solo se habla de las ilustraciones que representan a los elementos naturales en el judaísmo, las demás se alejan un poco de estos temas, el primer proyecto profesional es una ilustración digital que muestra un magno collage tradicional, este trabajo es para *Jewish Salons* que se distinguen por ser un grupo de emprendedores judíos con objetivos específicos que benefician a su comunidad, su dirección artística requiere de la representación del fuego simbólico y metafórico pero de manera propositiva y atrevida, el

segundo trabajo profesional es el montaje físico del magno collage que se expone en la muestra artística y colectiva, la dirección de arte de *Jewish Salons* toma la decisión de regresar las obras artísticas e ilustrativas a cada participante del concurso, esto es benefactor para que los artistas e ilustradores sigan promoviendo su trabajo profesional en diferentes instituciones israelitas o en cualquier otro recinto, con la labor de la promoción cultural que se le otorgo nuevamente al collage, se llega al Centro Deportivo Israelita A.C. y al Instituto Cultural México Israel A.C, instituciones donde se siguen exponiendo las ilustraciones profesionales bajo la dirección del Comité de Actividades del deportivo.

En el año 2013 se expone de manera individual la muestra titulada “Bajo un Mismo Techo”, en esta exposición se representa y se habla de la importancia que tiene la familia en la creación de la cultura y de las tradiciones, este valor familiar es de gran importancia para las religiones y especialmente para el judaísmo, las instituciones rescatan este valor familiar y lo enaltecen mostrándolo de diferentes maneras en los espacios donde se llevan a cabo las actividades culturales, educativas, deportivas, de entretenimiento, históricas, religiosas, recreativas, entre otras. Parte de esta información se hace presente en la ilustración “Hogar de Madera” que se expone en la muestra colectiva “Nueve Brazos de Vida”.

Del listado anterior de las muestras artísticas solo se seleccionan donde predominan los elementos de la

naturaleza, las demás muestras artísticas que se descartan tienen un interés más universal, con esta decisión se presentan las siguientes:

1. “¿Quién encendió el fuego?” (fuego-materia).
2. “100 Obras 100 Años” (agua-tierra).
3. “Rosh Hashaná 5773” (agua-tierra).
4. “Nueve Brazos de Vida” (fuego-madera).
5. “Jornadas por la Paz” (cielo-tierra).

Con este orden se comienza con la descripción de cada uno de estos eventos, en un costado de cada uno de ellos se pone entre paréntesis los elementos naturales que predominan en las imágenes que se hacen para sus actividades, mostrando a los elementos interactuando entre ellos.

3.1 Ilustración digital “Quemarropa”

“Quemarropa” es el título de la ilustración digital que se crea como el primer proyecto profesional especializándose en las bases referenciales históricas e ideológicas de la cultura israelita pero conservando un estilo único y propositivo que muestra la capacidad creativa que tiene el ilustrador al interpretar el mensaje simbólico de Israel que contiene al fuego simbólico de *Janucá*.

Para que la idea general de la ilustración tenga rela-

ción con lo que pide la curaduría, se plantea una pregunta que da orden a la imagen que ilustra al fuego de *Janucá*, la pregunta es: ¿por qué no quemas toda tu ropa y después te preguntas quién eres?, la cuestión sugiere la reinención de uno mismo, la necesidad de transformarse y de transformar la materia con el fuego metafórico que consume lo viejo para crear algo nuevo, para comunicar el concepto de la transformación de la materia se emplean recortes de ropa vieja, entre las prendas de ropa destaca una blusa femenina de manga larga que resulta ser eficiente por tener un color rojo apropiado para usar como fondo o como la primera capa de la ilustración digital, el color rojo se usa para transmitir una sensación de calidez, dentro de los colores cálidos es el más caluroso y el más básico, la blusa femenina que se elige para hacer la primera capa también presenta un decorado de flamas amarillas descompuestas en puntos, el detalle es aprovechado para no usar los diferentes filtros de Photoshop especializados en descomponer las imágenes en puntos, las flamas de la blusa se emplean para ilustrar al fuego en un incendio.

Antes de comenzar a ubicar los elementos digitalizados en una composición, se necesita representar el tamaño completo del plano gráfico del proyecto digital y el fondo plano de color rojo. La decisión de ocupar la representación a escala de una medida panorámica y de gran formato es por la naturalidad que tiene en fuego que al multiplicarse se convierte en un incendio que se expande a los laterales consumiendo

la materia que hay en los alrededores, por esto mismo es la decisión de ocupar una medida panorámica de: 6.78 m. de longitud x 1.20 m. de altitud, la medida total se fragmenta en cuatro partes iguales para ser un políptico, cada parte que lo conforma tiene una medida de: 169.5 x 1.20 m. La estructura del proyecto se encuentra en la siguiente imagen (fig.9).

Las medidas áureas se usan en la arquitectura, en las artes y en el diseño, actualmente se siguen ocupando pero no es obligado usarlas. El estudio de la divina proporción surge en la antigüedad con las matemáticas y con los pensadores Pitagóricos¹⁸, y por Leonardo de Pisa¹⁹, las medidas áureas se relacionan con lo misterioso y lo divino pues sus formas se acercan al infinito pero jamás llegan a él, hay que recordar que para los primeros sabios de la antigüedad los más grandes secretos y las más grandes enseñanzas se encuentran en la observación de la naturaleza como es el caso de la divina proporción que se puede encontrar en distintos fenómenos como: un ciclón de viento, en un tornado, en el nacimiento de una planta, en una flor, en el mismo cuerpo humano y sus partes integrales.

El rectángulo áureo (fig.10) nace en la naturaleza y se observa por los sabios para ser empleado en la arqui-

¹⁸ La filosofía pitagórica se basaba en un intento de describir la armonía subyacente a la existencia y la naturaleza del universo perfecto mediante números.

¹⁹ Fibonacci fue un matemático italiano cuyo nombre verdadero es Leonardo de Pisa.

suspender el montaje del collage sobre los muros de la galería asignada.

Los bastidores de madera MDF también se pueden mandar a hacer en los talleres especializados en la elaboración de bastidores que son proveedoras de materiales para fotógrafos profesionales que requieren montar sus impresiones (análogas y digitales) en soportes rígidos para la muestra especializada de su trabajo, los precios suelen ser accesibles y los tiempos de entrega también. La madera de MDF es más ligera que la madera de triplay de pino o de caoba y no presenta textura que pueda alterar el plano.

La tela roja de gabardina es para forrar los soportes de madera MDF, esta es la primera capa que forra completamente a los bastidores y que muestra la primera sensación cálida a la observación del espectador.

Para obtener la tela correcta se tiene que recorrer distintas tiendas especializadas en textiles y en polímeros, en la Ciudad de México se encuentran en el Centro Histórico, en esta zona de la ciudad se concentra la llegada de estos materiales textiles, en la búsqueda se tienen que comparar los precios y los materiales que se ofrecen pues se tiene que calcular correctamente los costos para no salir del presupuesto, así se encuentra la tela correcta que resulta ser la de gabardina pues presenta el tono de color rojo adecuado y tiene 100% de algodón natural en su superficie, el costo de este material no sale del presupuesto

y en cuestión técnica soporta el calor del planchado de la serigrafía (fig.16), si la tela tuviera un material sintético puede deteriorarse con el calor de la plancha casera.

A los ilustradores como a los diseñadores gráficos les corresponde identificar y cuantificar a los materiales que se necesiten para ilustrar o para diseñar, entre estos se encuentra: el papel, la tela, los plásticos, la madera, los metales y la naturaleza. Se tiene que tener cuidado y una buena planificación para no salir de los presupuestos en cualquier tipo de proyecto ya sea ilustrativo, de diseño o artístico.

Con la serigrafía se puede repetir una misma imagen infinidad de veces, para ilustrar el incendio en el collage es la técnica de preferencia para repetir las imágenes de flamas en impresiones y así mostrar un fuego simbólico para la idea de la reinvención.

Antes de los revelados en las mallas de serigrafía se tiene que trabajar en la edición de las imágenes, para esto, se aprovecha la decoración en flamas que presenta la blusa femenina ya que la imagen se encuentra descompuesta en puntos y no es necesario el filtro de Photoshop que hace el efecto, solo se necesita convertir la imagen a escala de grises y subir el contraste. Para crear el primer marco de serigrafía que es el más grande de todos con una medida de 120 x 80 cm., se edita la primera imagen en una impresión de plotter a gran escala con la medida de 120 x 80 cm., las dimensiones del marco junto con los

más pequeños se encuentran visualizados en la siguiente imagen (fig.17), el siguiente marco tiene una medida que corresponde al tamaño tabloide, posteriormente cuatro mallas tamaño carta para las flamas cada vez más pequeñas y por ultimo un marco tamaño media carta para incluir la firma de la autoría.

Las impresiones de la malla más grande son las primeras en transferirse sobre los grandes fragmentos de tela roja, con estos primeros grandes pedazos de tela impresa se forran los bastidores de madera MDF para formalizar el fondo plano y rojo. Las impresiones son de color amarillo medio, es el segundo color que sugiere la calidez, el color de la flama del fuego natural es color amarillo, es un correcto color para usar en las flamas impresas, el color amarillo es de tinta ahulada que seca con el calor que produce una plancha especialmente para trabajos de serigrafía o de una plancha de uso domestico, es la única tinta que se ocupa pues en la ilustración digital se recomienda un solo color de amarillo, con respecto a esto en el libro del manual de serigrafía se dice que “las tintas pueden dividirse en tres grandes grupos, según su modo de secado: por evaporación, por aplicación de calor (termo endurecimiento), por exposición UV (luz ultravioleta)”. (Cossu & Dalquie, 2015, p.21)

Después de la impresión de todas las flamas con dimensiones diversas, como ya se ha dicho las de mayor formato se incluyen en el forro general de los bastidores así como se observa en la imagen (fig.18),

en la primera capa del montaje y las flamas de menor formato que son las de tamaño tabloide, carta y media carta son recortadas por su periferia para ser integradas a la composición de ropa, estos materiales diversos se adhieren con pegamento blanco 850 aplicado con brocha para una aplicación uniforme.

El collage monumental y la ilustración digital especializada son ideas que contribuyen con el progreso humano y su espiritualidad, sugiere un mensaje con responsiva y con autoridad relacionado con la cultura israelita y con un estilo ilustrativo decorativo a gran escala. La materia cotidiana de la vestimenta hace una relación a los cuerpos humanos desnudos sin representarlos a ellos mismos, la sugerencia de cortar toda la ropa personal y no personal es una iniciativa humana que crea la desmaterialización de la ropa y de las modas impuestas.

En los proyectos profesionales (digital y tradicional) se hace la representación de la simbología del fuego y del festejo de *Janucá*, el collage no pretende ser surrealista, ya que no representa ningún ser mitológico o una escena figurada fuera de la realidad que pueda perturbar al espectador, tampoco se ven los cuerpos humanos desnudos como en el arte de Grecia, no es futurista pues sus intereses no están en el estudio del movimiento de los cuerpos, tampoco es cubista aunque destaquen letras en los recortes de algunas de las prendas, el collage muestra una realidad cotidiana con posibilidades reinventadas.

Salon Mexico City Presenta

¿Quién encendió el fuego?

Sábado, Diciembre 5, 2009 a las 6pm, Galleria Pillbox
Entrada: gratis.

Una noche sumamente inflamable, proceda con precaución (basada en Januka, la revolución).

Presentando diversas manifestaciones artísticas:
Ximbo Bat-Jacob (hip-hop), Bionika (graffiti),
Danielle H. Friedman (escultura y pintura),
Luis Xavier Corona (teatro),
Juan de Dios Reyes's (artista plástico),
y Rocko Vox's (diseñador grafico)

Galleria Pillbox
General Antonio de León #48
Colonia San Miguel Chapultepec,
Mexico Df.

Estacionamiento en el área circundante.

Facebook: Salon Mexico City

This event is part of the Jewish Salons
Hannukah fest in Prague, Amsterdam,
Vienna and Mexico City

Artista: galleriamexico.com photo: carlos rabin

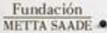

fig.19

3.1.2 Evento “¿Quién encendió el fuego?”

El evento se lleva a cabo el cinco de diciembre del año 2009 por los festejos de *Janucá*, así como se observa en el cartel que promociona la exposición (fig.19), en el se aprecia la imagen de un candelabro de nueve brazos ilustrado con pólvora, en el diseño del cartel se lee que la exposición colectiva se presenta en la galería “Pill Box” que se ubica en la colonia de San Miguel Chapultepec y en la Ciudad de México, con respecto a esto, el curador del evento muestra en su página web²³ todos los eventos que se organizan en un tiempo de once meses, en las descripciones del evento “¿Quién encendió el fuego?” se dice lo siguiente:

Dirección de arte, curaduría y relaciones públicas para la iniciativa cultural Salon Mexico City, sucursal en México de la asociación proveniente de Israel, The Jewish Salons. Cinco eventos temáticos fueron organizados entre Junio de 2009 y Mayo de 2010: *I Art director, curator and PR for the cultural initiative Salon Mexico City, local branch in Mexico of The Jewish Salons association from Israel. Five venues were organized between June of 2009 and May of 2010:*

²³<https://serranoaguirre.wordpress.com/category/principal/proyectos/direccion-de-arte-y-curaduria/>

“Who Starts the Fire?” en Galería Pillbox (5 de diciembre de 2009). Celebración de Hanukah con cinco eventos sucediendo simultáneamente en cinco ciudades alrededor del mundo (Praga, Amsterdam, Viena, Tel-Aviv y Cd. de México). Artistas invitados: Ximbo Bat Jacob (MC, artista de hip-hop), Luis Xavier Corona (obra de teatro), Danielle H. Friedman (pintura y escultura), Eduardo Begún (instalación), Juan de Dios Reyes (collage, performance), Segó (artista del graffiti) y 45º (taller de serigrafía). (Serrano Aguirre, 2013)

El evento se presenta simultáneamente en cinco ciudades alrededor del mundo, logrando con esto un magno evento del fuego de *Janucá*, un fuego que se expande como un movimiento que surge de una idea, este es parte del objetivo general de *Salons Mexico City* ya que se encarga de conectar a personas de diferentes países del mundo bajo la cultura judía.

La dirección de la curaduría como el ilustrador son las primeras personas que ven como la ilustración sale de la pantalla del ordenador como de la impresión sobre papel que muestra el proyecto, el público que asiste al evento de la Ciudad de México solo ve la parte final de todo el proceso de diseño que es el montaje (fig.15) expuesto junto con las demás piezas artísticas que forman parte de la exposición por su selección en el concurso.

Los artistas reunidos se encargan de destacar con gran importancia y creatividad al fuego de *Janucá*. La curaduría muestra al magno collage tradicional y no la ilustración digital que se usa para la construcción física, el trabajo a gran escala se menciona junto con un performance hecho por el mismo ilustrador que crea el collage, en la siguiente imagen se observa el performance de fuego junto al collage (fig.20), el performance aparece como una forma improvisada y urbana que dura solo una brevedad de tiempo sin que

fig.20

se use un disfraz o algún maquillaje para la escena, el malabarrismo con fuego se identifica ampliamente con la “noche sumamente inflamable” que se especifica en la invitación de mano y en el cartel del evento. Con respecto a esto, es muy importante mencionar que el ilustrador cuenta con una trayectoria en el malabarrismo

con fuego y que es con esa actividad su inicio en el trabajo de las artes, este evento y con la creación de ambas ilustraciones profesionales es que inicia su carrera como ilustrador profesional.

La imagen general del evento tiene un estilo urbano y fresco nada académico ni tradicional, esto hace de los

temas del judaísmo que no sean conservadores y que salgan de lo común, como se dice en un principio, la misma dirección artística que organiza el evento “¿Quién encendió el fuego?” se considera rebelde dentro de la misma comunidad judía y esto es muy benefactor para los resultados de las diferentes piezas artísticas e ilustrativas que se presentan pues sale de lo clásico y de lo tradicional.

Las propuestas ganadoras y expuestas en el evento son las siguientes:

Ximbo Bat Jacob crea rimas con bases del hip-hop y de rap, sus pistas hablan del fuego, de la luz y de la reinención con el estilo urbano o callejero (fig.21). El actor Luis Xavier Corona hace una puesta en escena donde es el personaje principal, se presenta al mismo tiempo que las muestras pictóricas y el concierto de Ximbo.

fig.21

Danielle H. Friedman hace una escultura con cera de velas que es una interpretación del candelabro judío (*menorá*), se presenta en una pieza de arte

fig.22

contemporáneo que usa velas encendidas de diferentes colores, esta pieza escultórica con tres dimensiones se expone junto a un cuadro artístico y bidimensional que muestra la misma escultura hecha con exceso de cera de velas (fig.22).

fig.23

El diseñador Eduardo Begún muestra una instalación donde se muestra un candelabro de siete brazos moldeado en tubos de luz neón de color violeta fluorescente, la pieza imita al estilo mexicano que usa cruces luminosas en las iglesias católicas, alrededor de esta pieza principal hay una serie de ilustraciones de pequeño formato expuestas junto de la pieza luminosa y un adorno tradicional de flores de la región de México (fig.23).

fig.24

Sego es un artista del graffiti que destaca en la escena del arte callejero en la Ciudad de México, Sego pinta motivos a gran escala pues la técnica callejera lo permite, en su obra se observa un ave junto con algunas

flamas de fuego; el graffiti es como la serigrafía y el collage pues son técnicas que se ocupan en la anti-cultura de México, en las calles y en sus ideologías que hay en ellas, en el evento el artista del graffiti pinta en vivo como una situación performativa y ocupa la técnica del aerosol aplicado en un gran formato conformado por tres mamparas de madera de triplay (fig.24).

45° es un equipo de trabajo que hacen una exhibición de impresión con serigrafía con su set montado dentro de la galería, realizan impresiones en papel (fig. 25), en sus trabajos se aprecia la temática

fig.25

judía relacionada también con el evento. En la historia de la serigrafía se dice que destaca por su uso en el mundo subterráneo, cuando los organizadores deciden hacer una muestra en una exhibición de serigrafía están sugiriendo un concepto urbano.

La curaduría se encarga de describir y de explicar el trabajo y la trayectoria de cada creativo, en el evento se muestran fichas técnicas y biográficas impresas en hojas sueltas como volantes, en ellas se describen las características de cada pieza y la biografía de cada uno de ellos, la ficha técnica que describe y que presenta al magno collage dice lo siguiente:

Juan de Dios Reyes nació y reside actualmente en la Ciudad de México. Estudia la Licenciatura de diseño y comunicación visual en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Inmerso en el ambiente del arte urbano graffiti desde edades muy tempranas, a través de su práctica constante llegó a desarrollar un estilo y una forma de expresión plástica muy particulares, dejando su huella en diversos muros y superficies con diseños a gran escala de naturaleza decorativa y militante, dependiendo el inmueble designado. Ha montado además diversos performance en distintos espacios, los cuales van desde el ámbito callejero (street-art) hasta foros, celebraciones y eventos de la vida nocturna en la Ciudad de México. En su desempeño se aproxima conceptualmente a las artes circenses (experto en malabarismo con fuego real, ejercicio bastante riesgoso), mezclándolo con elemento escénicos y de habilidades varias. Ha trabajado en numerosas inauguraciones de eventos y algunas puestas en escena desplegando sus capacidades creativas y re-interpretativas en estos rubros.

“Quemarropa”, su primer trabajo a gran escala, nos demuestra la versatilidad y la capacidad de auto-transformación del

artista ya instalado en el territorio de las artes plásticas, muy de acuerdo con la temática del evento: el fuego como metáfora o imagen simbólica milenaria del resurgimiento, de la re-generación, de la re-evolución del sí-mismo y del Universo, extremos indiscernibles de una misma realidad.

La pregunta principal que plantea su collage es, en sus propias palabras: “¿por qué no quemas tu ropa y después te preguntas quién eres?”. El concepto sugiere la reinvención de uno mismo, la necesidad de transformarse y de transformar la materia. Interviene el fuego, un fuego metafórico que consume lo viejo y da pie a la instauración de lo nuevo. Para justificar la idea de la transformación de la materia se emplea ropa vieja (con distintas características textiles), la cual genera módulos, elementos principales de la composición. El fuego y los rostros fueron logrados a partir de repeticiones con serigrafía. Con respecto al color, predominan los cálidos. Los tonos fríos generan contraste y definen la forma. El collage se presenta en cuatro piezas, cada una con una dimensión de 169.5 cm. x 120 cm., manejando un formato panorámico, para inducir la sensación de un incendio artificial al espectador. (Reyes Cruz, "Quemarropa")

Esta información se pone a la mano del público para complementar la comprensión del mensaje del proyecto “Quemarropa” ya expuesto en la galería, también se explica del recorrido que tiene el ilustrador como malabarista de fuego especialista en el objeto circense “*devil stick*”²⁴, el ilustrador comienza en el camino de las artes y de la cultura a través de las actividades circenses presentadas en centros nocturnos y en forma de arte callejero (*street art*), por esta razón la curaduría de *Jewish Salons* solicita también un performance con fuego real.

Al público que entra a la galería no le cuesta trabajo capturar y entender el tema del fuego metafórico, ni tampoco los mensajes que comunica cada autor con sus creaciones, todo tiene unidad y orden. El collage seduce y atrae por su estética decorativa en primer parte por sus grandes espacios con colores cálidos y en segundo lugar por tener incluida fragmentos de ropa cotidiana de la realidad que dejan ver sus detalles, con respecto al resultado final del montaje que se presenta en el evento, en el libro *Diseño y comunicación* se dice que “el perceptor recibe solo el producto final de ese proceso; el mensaje, y queda preso en él en tanto lo acepta y lo adora”, continua con lo siguiente “el mensaje tiene la función de reforzar la visión parcial de la realidad, además de acentuar el encan-

²⁴ El “*devil stick*” o palo del diablo también es conocido como “golos”, es un instrumento circense que mide 66 cm y se maneja con dos baquetas, el objeto es hecho con madera y diferentes materiales según sea el caso: un objeto para fuego o un objeto decorativo sin fuego.

tamiento de la mercancía” (Prieto, 1994, p.14), el magno collage es un producto cultural que para el caso de la institución y de su cultura fortalece su identidad y muestra las tradiciones de una manera atractiva para que los mensajes queden grabados en las memorias del público, es así como se logra un objetivo humano que puede hacer reinventar a una persona para un bien colaborando con la sociedad aportando cultura y educación.

En el cartel que promociona el evento y en la invitación de mano, se dice que el magno collage es arte plástico, esto es decisión de la dirección artística aun conociendo las características ilustrativas del proyecto digital y físico, los organizadores quedan satisfechos con el resultado final expuesto en la galería y con el proceso de diseño e ilustración que se hace para llegar a la realidad de la propuesta digital que se envía, se comenta que el collage les parece como un híbrido, una mezcla entre el arte plástico, el diseño y la ilustración.

Después de la inauguración las obras continúan siendo expuestas una semana y cuando la exposición termina el magno collage es regresado al estudio donde fue hecho y planeado, no se lo queda la dirección artística, esto es parte de la organización que resulta benefactora para los creadores pues las piezas les pertenecen a los autores y no a la institución, lo que permite seguir exponiendo los trabajos en diferentes recintos artísticos.

Los presupuestos dan la garantía para proyectar las diferentes ideas de manera óptima, permiten hacer un laborioso y detallado proceso de diseño o de ilustración que necesita de tiempo, dinero, esfuerzo y de creatividad. No debe olvidarse la capacidad creativa que tenga en mente cada trabajador de la imagen a la hora de resolver los problemas visuales o de interpretar la información de cualquier tema con características específicas, si es alta, se podrán hacer buenos trabajos con distintos presupuestos, el buen orden y la planeación determinan una buena dirección de cualquier proyecto.

El Centro Deportivo Israelita, el Instituto Cultural México Israel y 23° global art, tienen el gusto de invitar a la magna exposición artística itinerante por los 100 años de vida judía institucional en México.

En esta ocasión tan especial nos sentimos muy honrados en contar con 100 obras de artistas convocados para plasmar su arte sobre este tema.

**Inauguración:
Domingo 6 de mayo,
11:30 horas.**

Exposición que permanecerá
del 3 al 29 de mayo de 2012
Galería Pedro Gerson, Foro Artístico y Lobby del Salón Social CDI.

fig.26

3.2 “100 Obras 100 años”

La primera ilustración que se hace para el Comité de Actividades del Centro Deportivo Israelita A.C. es para comunicar el fenómeno social que hace migrar y expandir la cultura israelita por todo el mundo, los israelitas dieron grandes aportes a las siguientes religiones: el cristianismo y el catolicismo, las ideologías israelitas se encuentran alrededor de todo el mundo.

La magna exposición itinerante “100 Obras 100 Años” (fig. 26), se presenta en la Galería Pedro Gerson, en el Foro Artístico y en el Lobby del Salón Social, después la magna exposición se traslada a la Galería del Instituto Cultural México Israel A.C. que se ubica en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La exposición se lleva a cabo por el cumplimiento de 100 años de vida institucional judía en México, todas las instituciones festejan este hecho histórico y en la mayoría de las piezas que se exponen se encuentra el mar.

Para el magno evento se crea una ilustración que lleva el nombre de “Itinerante” (fig.27) que muestra con su soporte de madera MDF a las grandes tierras y con el color azul cian a la frialdad de las aguas saladas de los extensos mares, en el lado derecho del espacio del campo gráfico nace y crece un movimiento circular que se expande y que emigra de derecha a izquierda, a la mitad de las dimensiones longitudina-

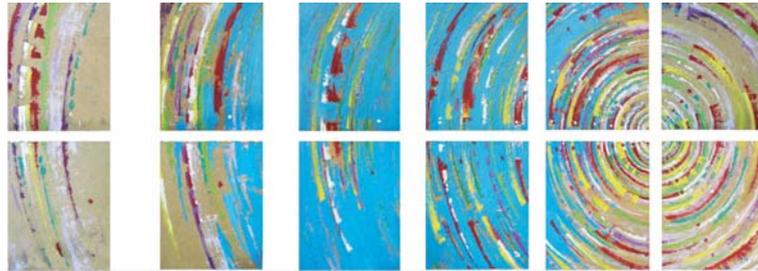

fig.27

les predomina el color azul cian para la representación del elemento natural del agua, el color azul como el color café ocre de los doce soportes de madera MDF son equilibrados para que ambos sean protagonistas interactuando entre sí, la técnica que se usa para implementar el color es el óleo diluido con aguarrás para adelgazar la pintura y así ser aplicado directamente sobre los soportes.

La ilustración “Itinerante” se expone como un políptico que consta de doce bastidores de madera MDF de 25 x 20 cm. (c/u), las dimensiones completas del proyecto son de 144.5 x 52.5 cm., los soportes por ser provenientes de la tierra se siguen usando para comunicar la longitud del planeta, sobre todo las tierras opuestas y el mar de por medio que hay entre ambas tierras. El número doce de los bastidores sugiere un número importante para la comunidad judía, el número doce se encuentra presente en distintos relatos bíblicos, por ejemplo las doce familias de Israel, El mago²⁵ es

²⁵ Barret, F. (1990). *El mago. Un sistema completo de filosofía oculta*. Barcelona: Ibis.

un libro que habla de esoterismo y del pensamiento israelita, ahí se dice que “el doce es un numero sagrado que sirve para medir a los cuerpos celestiales” (Barret, 1990, p.130), continua con lo siguiente:

Dios escogió a doce familias de Israel, y les confió doce príncipes; tantos como piedras se colocaron en el fondo del Jordán; y Dios ordeno que se pusieran otras tantas sobre el pecho de los sacerdotes. Doce leones fueron tallados en el trono de bronce construido por Salomón. (Barret, 1990, p.131)

Los doce bastidores con una separación que va creciendo hacen dinamismo y movimiento que se refiere a la migración. En el soporte se integra el diseño circular que inicia en un punto para expandirse y crecer, el círculo es un movimiento que es verdadero y que tiene su origen en un punto, la ficha técnica que presenta y que explica la ilustración tradicional “Itinerante” en el Foro Artístico dice lo siguiente:

Todo movimiento verdadero y fiel, que no caiga en lo absurdo o inhumano por su sinceridad y verdad, tendrá que expandirse después de su evolución a través del tiempo. Una forma de visualizar este movimiento natural, es a través del círculo, ya que este por su valor geométrico contiene la verdad y la armonía. (Reyes Cruz, Itinerante)

En el pensamiento mágico y religioso que surge en la antigüedad el círculo pertenece a una figura geométrica que tiene diversos significados, uno de ellos es la relación que tiene con la totalidad de todos los números reunidos del uno al diez, para el proyecto, el movimiento religioso del judaísmo se representa con esa figura y se relaciona con la virtud de la verdad, para profundizar un poco más sobre esta figura geométrica en el libro *El Mago*, se dice “este número es circular, como la unidad; porque el ser sumado conjuntamente, retorna a la unidad, en la que tiene su principio, es el fin y el complemento de todos los números y el principio de las decenas”. (Barret, 1990, p.126)

La ilustración representa simbólicamente las grandes cantidades de agua salada por donde viajan los judíos para llegar a refugiarse en otros países, uno de estos países es México, algunos judíos desembarcaron en el puerto de Veracruz para iniciar su vida desde cero en el país de México. Con el cambio de tierras retoman elementos tradicionales de la cultura mexicana y se integran a su cultura israelita, según sea su ubicación en el mundo, en el libro *La historia de los judíos*²⁶ se dice que “la historia judía no sólo abarca amplios periodos, sino también enormes áreas. Los judíos han penetrado en muchas sociedades y han dejado su impronta en todas”. (Johnson, 1987, p.12)

La migración es un factor social que se encuentra

²⁶ Johnson, P. (1987). *La historia de los judíos*. Barcelona: Ediciones B.

muy presente en la historia del judaísmo pues la mayor parte del tiempo los judíos se encuentran y viven fuera de Israel, con respecto a esto, en el libro de La historia de los judíos, se dice lo siguiente:

Ningún pueblo ha mantenido durante un periodo tan prolongado un vínculo tan emotivo con determinado rincón del planeta. Al mismo tiempo, ningún otro pueblo ha exhibido un instinto tan enérgico y persistente hacia la emigración, tanto coraje y habilidad para arrancar y volver a plantar sus raíces. No deja de ser que, durante más de tres cuartas partes de su existencia como pueblo, la mayoría de los judíos hayan vivido fuera de la tierra que consideran suya. Y hoy la situación es la misma. (Johnson, 1987, p.17)

En la Ciudad de México y en el año 2012 la comunidad judía cumple 100 años de vida institucional en el territorio mexicano, los recintos donde se encuentra la comunidad crean festejos por el agradecimiento y la memoria que se tiene de estos acontecimientos sociales, los judíos cuentan a la Ciudad México como su gran hogar que les permite vivir con la libertad que requiere su religión, el Centro Deportivo Israelita A.C. organiza una magna exposición itinerante que muestra el trabajo de 100 creadores de la imagen que interpretan el tema, estas son muchas posibilidades expresiva dentro de un mismo orden. Las siguientes imágenes (fig.28, 29) documentan la inauguración.

El judaísmo aporta grandes ideologías religiosas que prevalecen en el tiempo y en todo el mundo, la migración contribuye con la expansión de las ideas teológicas israelitas, las instituciones recuerdan los acontecimientos que han pasado en su historia.

fig.28

fig.29

3.3 “Rosh Hashaná 5773”

fig.30

El evento “*Rosh Hashaná 5773*” (fig.30) se presenta en la Galería Pedro Gerson del deportivo, este festejo corresponde al año nuevo hebreo que es un motivo para festejar a la creación dentro de la comunidad judía, el año nuevo significa un nuevo comienzo y una nueva oportunidad para evolucionar y para mejorar, son tiempos para analizar lo que se ha cambiado en el año anterior y para ver lo que se ha hecho de manera productiva en el transcurso del año, para comenzar con la explicación del festejo de “*Rosh Hashaná*” en el libro de La historia de los judíos, se dice lo siguiente:

Los judíos comenzaron a celebrar también

el año nuevo en memoria a la creación, y el día del perdón en anticipación del juicio. También con esto la ciencia y los conocimientos babilónicos acerca del calendario contribuyeron a regularizar e institucionalizar el marco religioso anual. (Johnson, 1987, p.126)

En el festejo del año nuevo se acostumbra hacer rituales donde se representan distintos elementos naturales como lo es: el árbol del manzano y su fruto que está relacionado con la creación de la vida y con la sabiduría donde destaca principalmente el conocimiento del bien y del mal, esto es característico del pensamiento simbólico del judaísmo, aunque hay que aclarar que dentro de todas las antiguas civilizaciones del mundo se encuentra la interpretación de esta dualidad, con respecto a esto en el libro El mago, se dice que "(Génesis II, vers. 16) De cada árbol del jardín podréis comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comeréis, porque el día que comáis de él moriréis seguramente" (Barret, 1990, p.34), el libro El código secreto es del área del diseño y de las artes, también explica la importancia del fruto del manzano en el pensamiento simbólico, ahí se dice lo siguiente:

La manzana, una de las frutas más populares y extendidas, que por cierto pertenece a la familia de las rosáceas, ha desempeñado un papel importante en la mitología y el folclore.

A menudo se creía que las manzanas eran el alimento de los dioses y que representaba la vida misma. En la famosa historia de Adán y Eva, la manzana crecía en el árbol del fruto prohibido y representaba el conocimiento sagrado. (Hemenway, 2009, p.123)

Además del fruto del manzano en el festejo predominan los siguientes: la miel de abeja es para que el año nuevo que viene o que inicia sea dulce y armonioso lo contrario a la amargura, la miel de abeja tiene un color característico dorado y se le relaciona con el metal del oro y su luminosidad, otro fruto que predomina en la temporada y en el festejo es la granada roja que crece en el mes de septiembre por la abundancia de las lluvias. El elemento del viento se presenta y se manifiesta en el cuerno del *Sofhar* que es un cuerno de ternero que crece en espiral como la sección aurea y que de manera estratégica aplicándole cantidades de aire con la boca y los pulmones junto con la vibración del aire produce un sonido que purifica a los creyentes, el cuerno de ternero recuerda también al momento histórico y religioso en el que los israelitas veneraron a un ídolo en forma de animal con cuernos, en el libro El Mago, se dice lo siguiente con respecto al elemento del aire:

Es un espíritu vital que pasa a través de todas las cosas, dándoles vida y subsistencia, moviéndolas o insuflándolas. Es por eso que los hebreos no lo contaban entre

los elementos, sino que le tenían por un medio, o un pegamento capaz de unir todas las cosas y por el espíritu que hacia resonar al instrumento del mundo. El aire recibe directamente todas las influencias de los cuerpos celestiales. (Barret, 1990, p.83)

En el judaísmo existen diferentes narraciones que tienen que ver con el elemento del aire, en los textos bíblicos se habla de huesos de esqueletos humanos que fueron inflados por el aliento de Dios para dar vida a los cuerpos humanos que conformaran el nuevo estado de Israel.

fig.31

Para que se ilustre el pensamiento simbólico de “*Rosh Hashaná*” del año hebreo 5773 (fig.31) se pone principal atención al elemento natural del árbol del manzano que nace y que crece sujeto a la tierra con sus raíces por donde absorbe el agua que hay acumulada en la porosidad de cada grano terráqueo. La interacción de estos dos elementos naturales (agua y tierra) hacen que surja la vida del árbol del manzano.

Durante el proceso creativo se crea un texto de introducción que describe a la ilustración del autor, se crea en base a las referencias del judaísmo y del libre pensamiento creativo, el texto se usa en los medios impresos²⁷ que difunden la exposición, en la nota de prensa se dice lo siguiente:

El fruto del manzano se renueva cada año y así empieza otra vez como si tuviera consciencia e introspección humana. Sus colores magentas sobresalen y contrastan de los colores fríos de la humedad. Iniciando la renovación, este color destaca por su abundancia su nacimiento es en forma circular de adentro hacia afuera, expandiendo así su color de manera centrifuga. Este crecimiento lo represento en trayectorias circulares de menor a mayor. La ramificación fue la base de la composición, primero trazando líneas, conectándolas entre sí, simulando la intersección de las ramas de un árbol. (Reyes Cruz, 2012, p.7)

La primera capa que se aplica es hecha con los pigmentos de óleo color azul cian y blanco de titanio diluidos y mezclados con abundante aguarrás para adelgazar la pintura grasa, con el color y sus matices junto al blanco se representan las lluvias que caen de los cielos en dirección lineal a la tierra, sobre todo en

²⁷ Centro Deportivo Israelita A.C. (30 de septiembre de 2012). Exposición colectiva 5773 Rosh Hashaná. *CDInforma*, pág. 7.

el mes de septiembre que es el tiempo donde predomina el nacimiento de la vida de la flora y de la fauna. En la primera capa no se cubre la totalidad de los tonos ocres de la madera MDF, se busca un equilibrio entre las representaciones del agua como de la tierra pues son los principales elementos a ilustrar. Terminada la primera capa se trazan las primeras líneas que simulan la intersección de las ramas de un árbol para después continuar con el trabajo de las siguientes capas.

La decisión de ilustrar con pintura de óleo es por la organización del evento que se hace con el tiempo suficiente como para pensar en el secado del pigmento graso, la porosidad de los bastidores de madera MDF sin sellar colabora con la adherencia y absorción de la pintura haciendo que seque más rápido, la ilustración no se hace pensando que va a ser para un diseño editorial, al menos que alguien tome la decisión de hacerle una fotografía digital en buena resolución y quiera incluir la imagen en alguna pagina de algún diseño editorial o de algún medio electrónico, la imagen es hecha principalmente para su propia muestra y exhibición.

La pintura de óleo tiene una base de aceite como aglutinante²⁸, el color del pigmento es más fuerte que el acrílico y su característica grasa permite aplicarle por encima un sellador de barniz de nitrocelulosa usando una pistola de aire conectado a un compresor

²⁸ Se usa en la pintura para adherir los distintos elementos colorantes.

de alta presión, esto para abarcar más superficie y hacer más uniforme la aplicación del barniz sobre el color de la ilustración, existen aerosoles con las mismas características en el compuesto químico que la laca de nitrocelulosa pero el estarcido de la válvula es más pequeño y para un gran formato no es muy recomendable el aerosol, es mejor el uso del compresor y la pistola de aire, el acabado que deja la aplicación del barniz hace que los colores de la pintura se incrementen, también hace que a la madera se realce su naturalidad ya sea de MDF o de triplay, en este caso si la madera es parte de la ilustración es correcto aplicarle un barniz que incremente su belleza que pueda admirarse en alguna muestra artística, una vez aplicado el barniz y si es necesario se puede seguir pintando con óleo por encima del sellador y así trabajar en distintas capas.

Parte de la inauguración se muestra en las siguientes imágenes (fig.32, 33), en la inauguración de la muestra artística y en la mayoría de los trabajos expuestos predominan las imágenes de las manzanas, las granadas, la miel y el *Shofar*, estos son parte de los

fig.32

fig.33

elementos naturales que se usan en los rituales. La ilustración “*Rosh Hashaná*” (fig.31) presenta una abstracción de la ramificación de un árbol de manzanas, no tiene las características figurativas de un tronco típico ni una representación común del mismo, también se observan algunas hojas pero no una saturación de ellas, algunas son pintadas de color verde y otras de color azul.

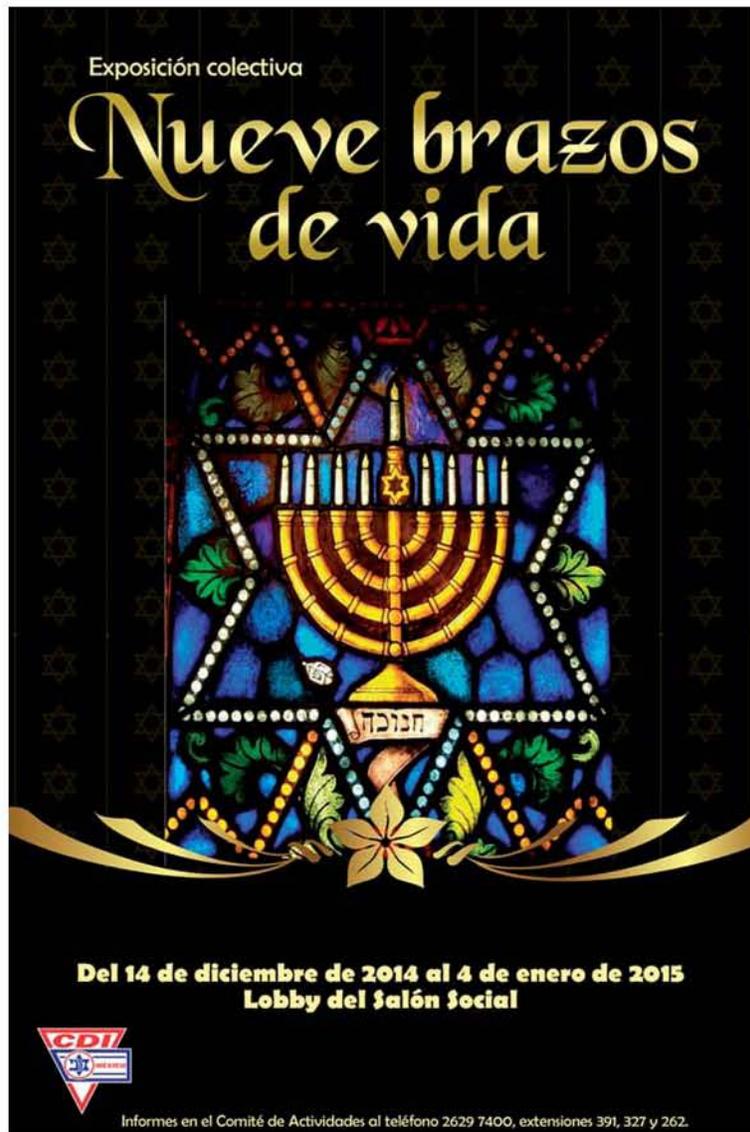

fig.34

3.4 “Nueve Brazos de Vida”

La muestra artística y colectiva “Nueve Brazos de Vida” (fig.34) se hace de acuerdo al festejo de las luminarias de *Janucá* en el Lobby del Salón Social del deportivo, es un evento semejante a “¿Quién encendió el fuego?” de *Salon Mexico City*, solo que de una manera más tradicional y no con una propuesta urbana. La muestra artística nuevamente requiere de la representación del elemento natural del fuego pues en los festejos de *Janucá* es el elemento predominante, solo que a diferencia del proyecto del fuego que se presenta en el collage “Quemarropa” que consume

fig.35

ropa vieja para reinventarla en un nuevo diseño o una nueva composición, en el mensaje que se crea para la ilustración “Hogar de Madera” (fig.35) se representa un fuego que se refiere al calor del hogar ya que ahí es el primer lugar donde nace la identidad y la cultura en cualquier parte del mundo.

Antes de continuar con la propuesta ilustrativa que se expone en este evento, en el judaísmo se dice que el fuego es para purificar algún templo profanado o destruido por los enemigos que practican la idolatría, el fuego en la religión tiene diversos significados y uno de ellos es la eternidad y el entendimiento, el judaísmo presenta al fuego que se sostiene de un candelabro, este es un objeto ritual que también se usa para identificar al pueblo de Israel, se han encontrado tallas en piedra donde muestran al candelabro junto a representaciones de hojas de palmas, en el festejo de *Janucá* se enciende el candelabro de nueve brazos un ejemplo de esto es la imagen que se encuentra dentro del cartel que promociona la exposición colectiva, con respecto a esto, en el libro *Cómo leer símbolos* se dice que:

El candelabro de siete brazos del judaísmo –la menorá- resume muchas facetas de significación sagrada ligadas tanto al simbolismo de la luz como al número siete. Si las llamas de sus velas representan colectivamente la iluminación espiritual y la sabiduría divina, sus brazos pueden denotar, los siete días de la creación. (Gibson,

2009, p.103)

A pesar de que los israelitas se ven atraídos por otros pensamientos vecinos tienen y conservan sus propias interpretaciones simbólicas, con respecto a la interpretación de los colores que surgen del elemento del fuego en el Diccionario crítico de esoterismo²⁹ los temas del judaísmo son investigados por Maurice-Ruben Hayoun, ahí se especifica con una narración descriptiva el origen de algunos colores, se dice lo siguiente:

Acércate y mira: Aquel que quiere conocer la ciencia de la unión sagrada contempla la llama que surge de la brasa o de la lámpara encendida. Pues esta llama solo se puede elevar si descansa sobre un sustrato material más tosco. Acércate y mira: en la llama que se eleva hay dos luces, una cuyo brillo es blanco y otra del que forman parte el negro y el azul. Esta luz blanca se encuentra por encima y se eleva de forma rectilínea; la luz azul y negra esta debajo de la blanca y le sirve de trono. (Servier, 2006, p.482)

La ilustración “Hogar de Madera” (fig.35) destaca el valor que tiene una casa habitación como el primer lugar donde inicia toda identidad cultural y donde se practican los rituales de cualquier religión; se sabe

²⁹ Servier, J. (2006). *Diccionario crítico de esoterismo*. España: Akal.

que la palabra hogar proviene de la palabra hoguera, por esto el título de la imagen con una flama cálida que se encuentra adherida a un soporte de madera como un combustible. La técnica de representación que se usa para ilustrar es mixta, los colores predominantes son los cálidos, empezando por el tono y la sensación que ofrece la madera, después el tono de la tinta base de alcohol estilo caoba y la pintura acrílica de colores: amarillo, rojo, azul y el color blanco por encima de los demás; en el Diccionario crítico de esoterismo se dice que “esta luz blanca que descansa sobre ella no devora ni destruye y permanece siempre inmutable” (Servier, 2006, p.483), la ilustración no presenta madera deteriorada por el fuego, por el contrario, es un hogar cálido y en armonía (como una cabaña rústica situada en un lugar frío) que es habitado por los integrantes de una familia y que además son los que generan el hogar con el calor de sus cuerpos y con el calor del fuego para cocinar los alimentos.

El tema del hogar y de la identidad ya ha sido trabajado anteriormente en la muestra individual “Bajo un Mismo Techo” que se presenta en el año 2013 en el Foro Artístico del deportivo, para la ocasión se habla de la identidad judía que se desarrolla dentro de los espacios de la misma institución, en la nota de prensa de los medios impresos³⁰ se dice lo siguiente:

³⁰ Centro Deportivo Israelita A.C. (24 de noviembre de 2013). Bajo un mismo techo. *CDInforma*, pág. 9.

El Centro Deportivo Israelita, es casa de todos y bajo su techo existe una identidad, donde los integrantes que logran que esto suceda puedan identificarse en medio de actividades recreativas, deportivas, tradicionales, rituales y artísticas, pasa lo mismo con los integrantes de una familia, que bajo un mismo techo se identifican ya sea por las actividades ya antes mencionadas o naturalmente por su semejanza física. (Reyes Cruz, 2013, p.9)

En el fragmento de la nota de prensa de la exposición individual se aprecia cómo se ha explorado el tema de la identidad, el hogar y al ser humano como parte de un núcleo familiar, estos conceptos son parte de la ilustración “Hogar de Madera” que se expone en la muestra “Nueve Brazos de Vida”, con respecto a la exposición colectiva en la nota de prensa³¹ que se publica en los medios impresos dice lo siguiente:

En estas próximas fechas se celebra la festividad de Janucá, una fiesta de luz. En el significado estricto de la palabra la luz es la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. La luz nos acompaña en cada aspecto de nuestras vidas, es la que nos conforta después de una noche de pesadillas, es la que

³¹ Mora, L. (14 de diciembre de 2014). Nueve Brazos de Vida. *CDInforma*, pág. 19.

nos acompaña en las largas noches de desvelo y es la que nos muestra el camino cuando no podemos verlo por nosotros mismos.

Pero la luz no solo es aquella que irradia el sol o la que proviene de un foco o de una vela, es aquella sensación de calidez que nos inunda cada vez que atravesamos por una situación difícil, es esperanza ante tiempos de adversidad, es energía a nuestro alrededor.

Es muy difícil realizar nuestras actividades cotidianas sin contar con la ayuda de la luz, natural o artificial, pero vivir sin luz interior es imposible. La luz interior puede ser recargada manteniendo la esperanza, haciendo planes a futuro, con el amor de nuestros familiares y el cariño de nuestros amigos. La luz es importante en nuestras vidas, es un referente constante en el mundo, es algo esencial para la vida.

Es tal su importancia, que la Exposición Nueve Brazos de Vida, refleja en su sentir eso, la luz, esta exposición está conformada por diez artistas plásticos: Alan Daniels, Agustín Aldama, Claudia Díaz Hernández, Debora Prum, Dolores Carrillo, Humberto Paniagua, **Juan de Dios Reyes**, Judy Masri, Mayoli V. Bruguera y Otilia Carrillo, y

será exhibida en el Lobby del Salón Social, te invitamos a recorrer esta exposición que estará hasta el 5 de enero. (Mora, 2014, p.19)

Para el evento “¿Quién encendió el fuego?” y para la muestra artística “Nueve Brazos de Vida” se requieren de las ilustraciones que representen al elemento natural del fuego, solo que el primer trabajo profesional se encarga de representar al fuego metafórico que reinventa viejos objetos cotidianos para transformarlos y crear algo nuevo, para la muestra artística en el Lobby del Salón Social del CDI se presenta una flama simbólica que no devora ni destruye, muestra la importancia y el valor de un hogar como un núcleo cálido donde comienza la educación y la cultura.

fig.36

3.5 “Jornadas por la Paz”

Para ilustrar el tema “Jornadas por la Paz” (fig.36) se presenta una ilustración que representa al cielo, con el título de “Paz Universal” (fig.37), en este evento se muestra el elemento principal del judaísmo donde habita el creador. La creación es contraria a la destrucción y por lo tanto a la guerra.

fig.37

La dirección del Comité de Actividades se encarga de que el especialista en diferentes rubros explore desde su punto de vista particular el concepto de la paz que es un tema de gran importancia mundial y que no deja de proponerse en las diferentes instituciones judías y no judías dentro del país de México.

Se presenta un cielo creador donde se encuentra la casa de Dios, esto es algo muy contrario a las guerras actuales, en el cielo se encuentra la armonía de los siete colores luz, esto es parte de la luminosidad religiosa, las guerras pertenecen a la oscuridad y a la ausencia de todos los colores, con respecto a la técnica que se usa para hacer la ilustración “Paz Universal” se comienza con la selección del soporte formado por cuatro bastidores cuadrados de madera MDF cada uno con una medida de 50 cm., la estructura de los cuatro bastidores sigue comunicando el concepto de lo terrenal, los bastidores son unidos entre sí con una envolvente de madera que también sirve como un marco que los presiona para unirlos, con esto se obtiene una medida total de 1.04 x 1.04 m., ya contando el grosor de la envolvente; dentro de la composición cada bastidor se usa para contener un color diferente, los cuatro colores son: el violeta, el amarillo, el azul cian, el magenta y el blanco de titanio. Los matices que se generan con cada color son claros, para la ilustración no se buscan los colores vibrantes que puedan ser interpretados como ruidosos o contrarios al concepto de la paz y de la tranquilidad en armonía.

La técnica que se aplica sobre la madera es el óleo

diluido con aguarrás, para esto se usan los dedos de la mano para lograr el efecto de suavidad, los dedos ofrecen cómodamente el control de la aplicación del pigmento para la creación de las nubes tersas, antes de la aplicación se hacen pruebas con pinceles y los trazos resultan ser más rígidos y pesados. Los matices de color azul cian, el amarillo, el magenta y el blanco de titanio se integran al color ocre de la madera MDF, no se cubre completamente la superficie pues se trata de que algunas zonas de la madera sean expuestas como el resto de las ilustraciones.

“Paz Universal” se expone colectivamente junto con otros trabajos de distintos artistas en la Galería Pedro Gerson dentro de las “Jornadas por la Paz”, la actividad es parte de un amplio programa que se desarrolla en diferentes días y horarios dentro de la institución, en estas actividades hay diversos eventos relacionados con el tema central de la paz, como: puestas en escena, conferencias, talleres, exposiciones, conciertos, proyección de cine, torneo de ajedrez, entre otros; en la página web de la institución se describe de manera específica el listado completo y los horarios de cada una de las actividades culturales dedicadas a promover la paz en los países del oriente y de México, una de estas actividades es la exposición colectiva donde los creativos muestran su obra ilustrativa y artística, con respecto a esto en el sitio web³² del deportivo se publica lo siguiente:

³²<https://www.cdi.org.mx/noticias/6950-exposicion-colectiva-jornadas-por-la-paz>

Las Jornadas por la Paz surgen como una iniciativa del Comité de Actividades del Centro Deportivo Israelita con la intención de llevar a nuestros Socios un mensaje de reconciliación, tolerancia, respeto y coexistencia. Ante las crecientes manifestaciones de violencia a nivel mundial que acaparan los encabezados de los principales medios de comunicación, sentimos la necesidad de escuchar y difundir voces distintas; voces que muchas veces pasan desapercibidas, pero que transmiten diversos mensajes de esperanza y reconciliación entre los seres humanos.

Uno de los medios que contribuyen de manera universal a la construcción de eslabones de paz es el Arte. Por medio de este, es posible promover sueños esperanzadores e intercambios culturales que nos acerquen a un mundo mejor. Construir imágenes del otro como un igual, como otro ser humano con el que compartimos miedos, pero también anhelos y deseos.

Por tal motivo, el pasado domingo 18 de septiembre se contó con la exposición colectiva Jornadas por la Paz dentro de la Galería Pedro Gerson en la que 26 artistas se reunieron para plasmar su muy particular sentir y visión sobre el concepto de Paz. La muestra exhibió 40 piezas incluyendo

óleo, escultura, óleo y madera, fotografía y técnica mixta en mezclilla.

Se contó con la participación de los siguientes artistas:

Ana Pallach, Carmen Fresno, Enrique Atach, Evelyn Cohen, Gerardo Montaña, Gisela Martínez, Ileana Miranda, Jack Seligson, Jesús Contreras, José Serrato, **Juan de Dios Reyes**, Leopoldo Kram, Leticia Galaviz, Iván Martínez, Ma. Eugenia Anduaga, Martha Murillo, Martín Palacios, Mayra Salas, Meyer Reznik, Miriam Milstein, Miriam Neuman, Roavi, Roberto P. George, Sarah Russek y Yolanda Hernández.

Sin duda, una gran muestra de obras que permanecieron del 18 al 25 de septiembre dentro del CDI, en la cual 26 artistas nos demostraron no su talento, sino su expresión ante la Paz, ante una armonía de su arte. (Romo, 2016)

En las siguientes imágenes se muestran algunas fotografías que documentan la exposición colectiva (fig.38, 39) y parte de algunas de las actividades de las “Jornadas por la Paz” que tienen la duración de una semana en diferentes horarios, algunas de las actividades programadas son las siguientes: elaboración y muestra de rehiletes “Sembrando deseos con

rehiletes” (fig. 40); Jornadas por la Paz. Conferencias (fig.41); Exposición de los alumnos de la Academia de Arte Mente en Expresión; la exposición de Saba Jallas que se presenta simultáneamente en la Galería Pedro Gerson, entre otras diversas actividades; las imágenes que aquí se muestran fueron tomadas por los fotógrafos de la institución para ilustrar la página web, las imágenes presentan el logotipo institucional.

fig.38

fig.39

fig.40

fig.41

Propuesta de ilustración digital aplicado a elementos naturales

La propuesta de ilustración digital tiene sus orígenes en el pensamiento del judaísmo, se basa en el capítulo primero, segundo y tercero, profundiza sobre las investigaciones de los elementos naturales mostrando algunos pensamientos diferentes al del judaísmo, como lo es el pensamiento egipcio por tener un acercamiento y parte del pensamiento chino porque distintas bibliografías coinciden que el país de China es uno de los más avanzados en su pensamiento simbólico y en sus técnicas artísticas, con respecto a esto en el libro *La historia*³³ se dice que “China es uno de los países más antiguos y más civilizados del planeta. Tiene una historia aproximada de 4.000 años probada

³³ Colección China. (1984). *La historia*. Beijing: Ediciones en lenguas extranjeras Beijing.

por documentos escritos, y cuenta con un rico acervo de obras literarias clásicas y reliquias culturales” (Colección china, 1984, p.5), esto es para comparar las semejanzas que existen entre los pensamientos religiosos de las diferentes culturas.

La propuesta de ilustración digital sugiere a los elementos naturales que se ocupan en los rituales israelitas, es por esto que las propuestas digitales describen que son para realizarse en grandes formatos sobre los muros y dentro de los espacios de los recintos israelitas como: los lugares institucionales y las sinagogas. Los proyectos cumplen con toda la responsabilidad y contenido simbólico que identifica a la religión, solo necesitan ser aprobados por la dirección de alguna institución que estén interesados en llevar los mensajes simbólicos de Israel a propuestas ilustrativas y atractivas para los lugares sagrados donde se desenvuelve la comunidad judía.

Las ilustraciones digitales se presentan de la siguiente manera:

1. *Aravoth* (cielo-tierra).
2. *Rosh Hashaná* (agua-tierra).
3. *Janucá* (fuego-materia).

4.1 “Aravoth”

Para ilustrar al séptimo cielo “*Aravoth*” y a la tierra interactuando entre ellos se comienza con la representación del soporte de madera que ya no es madera de MDF ahora en el montaje digital sugiere madera de caoba que su naturalidad puede ser más decorativa y más elegante, el material se presenta con tablas independientes pero con la misma medida en lo alto y en lo ancho, las tablas de madera estilo caoba se muestran ensambladas entre sí de manera lineal y en dirección vertical mostrando una fragmentación para hacer dinámico el soporte panorámico que hace la misma referencia al elemento de la tierra y su movimiento constante.

Las dimensiones del plano gráfico para el proyecto digital “*Aravoth*” son las mismas que se ocupan en la ilustración digital “*Quemarropa*”, solo que para ilustrar el cielo no se requiere de la división aurea, se requiere de una división circular que se expande dentro del plano gráfico y panorámico (fig.42), la estructuración comienza del centro con círculos cada vez más grandes, las dimensiones que sugiere la estructura son de: 6.78 x 1.20 m.

El cielo es el elemento más importante dentro del judaísmo pues es ahí donde se encuentra la casa del creador, el cielo se divide en siete partes según las creencias astronómicas aprendidas de los griegos y de los árabes, en el Diccionario crítico de esoterismo

se dice que “esta creencia procede del sistema astrológico de los siete cielos y las siete esferas, corriente en el mundo helenístico³⁴ o, simplemente, de la tradición judía que consideraba sagrado al número siete”, se continua diciendo que “otros pasajes hablan de Dios, que, cada día, desciende tres veces de las alturas para sentarse en su trono de gloria situado en el séptimo cielo *aravoth* (nubes) y escuchar las plegarias de Israel”. (Servier, 2006, p.451)

Con esta información primero se piensa en ilustrar a los siete cielos en un mismo soporte, a cada cielo se le puede otorgar un color que corresponda a los siete colores que hay en el arcoíris que se forma en el mismo cielo, solo que esto lleva a profundizar sobre cada uno de los diferentes cielos que hay en el judaísmo, se decide por uno de ellos y este es el “*aravoth*” el cual es el cielo de la preferencia de Dios y es donde se encuentran las nubes, con esto, para la ilustración digital predomina el color azul y las nubes blancas con la sensación de ligereza. La ilustración digital “*Aravoth*” se observa en la siguiente imagen (fig.43).

En Egipto donde los judíos fueron esclavos, las creencias acerca del cielo también son muy semejantes a las ideologías del judaísmo, el egiptólogo JACQ es el encargado de estudiar a Egipto en el Diccionario crítico de esoterismo, en el se dice que “en Egipto, el cielo es, fundamentalmente, el reino de la luz y el lugar, eternamente regenerado, en que se manifiesta

³⁴ Se refiere a la cultura griega.

características individuales, el universo es la perfección donde se encuentra ubicada la tierra.

Continuando con el libro del *I Ching* el segundo elemento también de gran importancia es la tierra, en el pensamiento chino se le relaciona con la oscuridad y la pasividad, en el libro se dice que la tierra “simboliza la subordinación a las costumbres de otros, la sabiduría de ser pasivo y receptivo; pero también indica acción y movimiento inspirados por la meditación y la receptividad de las corrientes de la energía creativa” (Hsi, 2000, p.71). Con estas descripciones del primer elemento cielo y del segundo que es la tierra se deja ver como ambos se relacionan con las ideas simbólicas del judaísmo, sobre todo en los “ángeles de Dios”.

Se muestran las ideas de diferentes culturas al judaísmo para entender la relación que hay en cada pensamiento en la interpretación de los elementos de la naturaleza.

Para la propuesta de ilustración digital se ocupa un solo color azul y blanco, pues se habla de un solo cielo y no de los siete existentes, la ilustración conserva la misma dimensión panorámica que proviene de la primera ilustración digital “Quemarropa” solo cambia la división del área total que se usa como estructura para la intuición en el diseño.

Para la propuesta se ocupan las técnicas digitales, se trabaja solamente en el ordenador usando la paleta de color que ofrece el programa para edición de imá-

genes Photoshop, entre estos colores se selecciona el color azul cian y el color blanco puro, semejantes a los colores de los pigmentos acrílicos, con ellos se representan las nubes y el color del cielo. La ilustración no presenta ningún trazo rígido o concreto, los trazos que se hacen en Photoshop son ligeros y degradados, se aplican con la herramienta del pincel redondo solo que se regula la opacidad de aplicación en la herramienta del pincel, esto quiere decir que el color no se aplica al 100% para no hacer los colores pesados, se aplica a la saturación un porcentaje entre 40% y 50%, el color azul simbólico de la ilustración puede sugerir un azul israelita que se relaciona con los mandamientos de Moisés.

En la investigación para la creación de la ilustración “Paz Universal” y el saber que el cielo es lo más supremo que hay en las religiones, sobre todo en el judaísmo, hace que surja el interés de ilustrar al cielo y mostrarlo como un proyecto que pueda pasar a la realidad, “Aravoth” puede ser representado a gran escala y con las técnicas tradicionales sobre los muros de los espacios sagrados israelitas, en la antigüedad surge la idea de que al entrar a un templo israelita es para subir al cielo que es lo máximo y lo supremo a donde se tiene que llegar, pasa lo mismo en los tiempos egipcios y griegos que con sus rituales de iniciación dejan ver al cielo como el objetivo a alcanzar en los niveles espirituales de un recorrido lleno de misterio.

4.2 “Rosh Hashaná”

Para ilustrar el pensamiento simbólico de “*Rosh Hashaná*”, se conservan las mismas medidas panorámicas y la misma división aurea que surgen de la estructura que conforma al proyecto digital “*Quemarropa*”, las divisiones aureas se observan en la siguiente imagen (fig.44), estas medidas quedan perfectamente a las temáticas simbólicas, pues en el interior de la manzana se encuentra la misma proporción aurea al cortarla por la mitad, cuando se hace esto aparece una péntada que crea un infinito con una estrella de cinco picos, esta estrella se usa comúnmente en el esoterismo y en el ocultismo para simbolizar a los cinco elementos de la naturaleza siguientes: la tierra, el agua, el aire, el fuego y el espíritu.

La presente ilustración digital “*Rosh Hashaná*” (fig.45) representa al elemento del agua, de la tierra que son grandes potencias para crear vida, en este caso nace y crece un árbol de manzanas que surge de la humedad de la tierra, se profundiza sobre el primer tema que surge de la primera ilustración tradicional que se crea para el evento “*Rosh Hashaná 5773*” del Centro Deportivo Israelita A.C., es por esto que la propuesta digital lleva el título de “*Rosh Hashaná*”.

El árbol de manzano es un símbolo que para la cultura israelita representa el conocimiento y la sabiduría, es el bien y el mal que se encuentra presente en la existencia terrenal humana, los arboles se han hecho

símbolos de gran identidad judía y se encuentran dentro de las historias bíblicas, con respecto a esto, en el libro *Cómo leer símbolos*, se dice que “los árboles de hoja perenne simbolizan la inmortalidad. Algunas culturas han creado la idea de un árbol cósmico, mientras los árboles genealógicos representan la continuidad, ya sea esta una línea de sangre o un concepto sagrado o esotérico”. (Gibson, 2009, p.9)

En el pensamiento chino se interpreta esta misma ideología pero con diferentes imágenes gráficas y simbólicas, en China destaca un símbolo llamado el *pa-kua* que es una imagen simbólica que contiene al bien y al mal, se representan los altos contrastes como el blanco y el negro, el azul y el rojo, en este símbolo se encuentra representados por medio de líneas horizontales la interpretación de ocho elementos naturales.

La representación de los árboles se encuentran dentro de todas las religiones, con el se han creado distintas interpretaciones en relatos misteriosos, por ejemplo, en el pensamiento esotérico de los egipcios se relaciona con la vida humana y sus humores, en el *Diccionario crítico de esoterismo* se presenta parte del pensamiento simbólico de Egipto en el fragmento se dice lo siguiente respecto a la naturalidad del árbol:

Aquel que se encoleriza dentro del templo es como un árbol que ha crecido en el bosque; en un instante pierde sus ramas, es destruido y transportado lejos de su

4.3 “Janucá”

Este capítulo es la primera ilustración digital “Quemarrropa” que es el punto de partida y el origen de las siguientes ilustraciones que juntas muestran la totalidad de una serie de ilustración digital hecha con la plataforma de Photoshop que se refiere y que representa a los elementos de la naturaleza que se encuentran dentro de los rituales de la cultura israelita, las tres ilustraciones muestran el seguimiento que ofrecen los elementos y la misma representación en las dimensiones, así como en el proyecto digital “Quemarrropa”, “Aravoth” y en “Rosh Hashaná” se encuentran también los lineamientos que surgen a partir de la investigación hecha en la historia y en las características del pensamiento ideológico israelita.

Estas ilustraciones digitales pueden salir de las impresiones o de la pantalla del ordenador para pasar al mundo real. Las técnicas digitales muestran las ideas conclusas y convencen a los directores artísticos y curadores encargados de crear las actividades artísticas. Las ilustraciones digitales sugieren ser hechas en gran formato y panorámico para pasar a un montaje físico.

Conclusiones

Se concluye que no es necesario presentar cuerpos desnudos femeninos o masculinos para ilustrar los temas espirituales de los seres humanos, al involucrar los objetivos de las ilustraciones con las ideologías israelitas hace que las imágenes ilustradas se alejen del diseño comercial que pretende vender los diferentes productos en el mercado para satisfacer los deseos inmediatos de los consumidores. Los resultados ya mostrados son productos culturales necesarios para la comunidad judía de México, son de gran importancia y funcionalidad para las actividades artísticas y culturales que se organizan dentro de las instituciones israelitas pues al presentar las ilustraciones propositivas con un estilo libre y decorativo hacen evidentes las posibilidades que puede tener el pensamiento ideológico de su religión en los tiempos

de la actualidad, esto envuelve al público israelita, sobre todo a las nuevas generaciones de la comunidad judía que llegan a mostrar un desinterés por su propia identidad y religión.

El diseño y la ilustración son especialidades que se requieren para comunicar los diferentes fenómenos culturales que se presentan en cada región del mundo, las instituciones israelitas que se ubican en la Ciudad de México organizan de manera creativa y propositiva las temáticas con las ideologías israelitas en exposiciones y eventos artísticos, las direcciones encargadas requieren de las interpretaciones creativas de artistas e ilustradores judíos y no judíos, los trabajos se exponen en los interiores de los espacios especializados con el fin de desarrollar la cultura con la identidad judía, esta experiencia lleva a la conclusión de que la ilustración tradicional y digital tiene la función de crear cultura y educación de una manera dinámica.

En las muestras artísticas predominan las obras de caballete y las esculturas en sus tres dimensiones, las técnicas son: la pintura, la fotografía, el grabado (en sus diferentes soportes), la escultura en sus diversas técnicas y materiales, entre otros, la experiencia que se obtiene con los trabajos profesionales para las instituciones evidencia como el diseñador de la comunicación visual y el ilustrador tradicional o digital pueden integrar sus propuestas creativas y de comunicación en exposiciones colectivas donde predominan las obras artísticas, esto significa y se concluye

que el arte, el diseño y la ilustración son inseparables.

Todas las culturas del mundo cambian a través de los años, se actualizan según los ritmos de vida del momento, la cultura israelita también ha cambiado a través de los tiempos pero mantiene sus mismas ideologías que surgen en la antigüedad, la comunidad judía de México y del mundo se actualiza en sus actividades artísticas y culturales para llegar a más público sobre todo el juvenil que puede presentar desinterés en su propia identidad, esto quiere decir que la ilustración profesional es más atractiva para los nuevos públicos. Con estas definiciones que surgen del trabajo profesional se concluye que crear un estilo libre y propositivo para las temáticas israelitas muestra un panorama más fresco, creativo y dinámico que sale de lo tradicional que es mayormente visto por la misma comunidad, con el estilo libre y decorativo se logra envolver al público israelita para mostrar las posibilidades que existen en los temas sin alterar su pensamiento simbólico.

En la antigüedad es donde se encuentra el origen de todas las religiones del mundo y siempre van a existir misterios difíciles de explicar con la razón humana, solo hay teorías que ayudan a comprender como eran las antiguas civilizaciones y como eran sus formas de pensar, las primeras civilizaciones que aparecen siempre usan a los elementos de la naturaleza a su favor y para su bienestar, con los elementos naturales los seres humanos se orientan y comprenden el origen de todas las cosas, esto se incluye dentro del

pensamiento mágico, religioso y después filosófico.

En la antigüedad no existían los avances tecnológicos con los que se cuenta hoy en día para resolver los distintos problemas que se presentan en la cotidianidad ya sea en el campo laboral, escolar, en el hogar o en el entretenimiento, sin embargo es ahí, en el principio y el origen en donde se concentra una gran sabiduría que destaca en diferentes estudios y especialidades como lo es: la teológica, las matemáticas, la geometría, la astronomía, las ciencias, la filosofía, la arquitectura, la música, las artes visuales y la ilustración; con esto se llega a una conclusión un poco inquietante pues todo indica cómo es que existe un probable retroceso y en sus diferentes especialidades, los avances a los que se han llegado son muy significativos pero son muy pocos, las corrupciones y violencias han invadido a las memorias modificando los comportamientos humanos, con esto se concluye de que la antigüedad son los cimientos de toda la humanidad para construir un edificio cada vez más alto, si la humanidad olvida con que están hechos los cimientos sus construcciones corren el peligro de derrumbarse, no se debe de olvidar el lado humano y espiritual que se encuentra en la existencia.

Bibliografía

Arcy Hughes, A., & Vernon-Morris, H. (2010). *La impresión como arte. Técnicas tradicionales y contemporáneas*. España: Blume.

Barret, F. (1990). *El mago. Un sistema completo de filosofía oculta*. Barcelona: Ibis.

Bello Reguera, E. (1997). *La aventura de la razón: el pensamiento ilustrado*. Madrid-España: Akal.

Colección China. (1984). *La historia*. Beijing: Ediciones en lenguas extranjeras Beijing.

Cossu, M., & Dalquie, C. (2015). *La serigrafía*. Barcelona: Gustavo Gili.

Dawn, A. (1974). *El dada y el surrealismo*. Barcelona: Labor.

Figueras Ferrer, E. (2004). *El grabado no toxico*. Barcelona: Universitat de Barcelona.

García Morente, M. (2001). *Lecciones preliminares de filosofía*. México: Porrúa.

Gibson, C. (2009). *Cómo leer símbolos*. Madrid-España: Akal.

Hemenway, P. (2009). *El código secreto*. España: Evergreen.

Hsi, F. (2000). *I Ching*. México D.F.: Tomo.

Johnson, P. (1987). *La historia de los judios*. Barcelona: Ediciones B.

Pla Vivas, V. (2010). *La ilustración gráfica del siglo XIX. Funciones y disfunciones*. España: Universitat de Valencia.

Prieto, D. (1994). *Diseño y comunicación*. México: Coyoacán.

Schure, E. (1889). *Los grandes iniciados*. España: Upasika.

Servier, J. (2006). *Diccionario crítico de esoterismo*. España: Akal.

Terence, D. (1992). *Guía completa de ilustración y diseño. Técnicas y materiales*. New Jersey: Hermann Blume Ediciones.

Tzvetan, T. (2008). *El espíritu de la Ilustración*. Barcelona: Galaxia Gutenberg.

Wescher, H. (1976). *La historia del collage*. Barcelona: Gustavo Gili.

Westheim, P. (1954). *El grabado en madera*. México D.F: Fondo de cultura económica.

Zeegen, L. (2005). *Ilustración digital: Una clase magistral de creación de imágenes*. Barcelona: Pro-mopress.

Hemerográfico

Mora, L. (14 de diciembre de 2014). Nueve Brazos de Vida. *CDInforma*, pág. 19.

Reyes Cruz (30 de septiembre de 2012). Exposición colectiva 5773 Rosh Hashaná. *CDInforma*, pág. 7.

Reyes Cruz (24 de noviembre de 2013). Bajo un mismo techo. *CDInforma*, pág. 9.

Reyes Cruz, J. d. "Quemarropa". *Semblanza*. Jewish Salons, CDMX.

Web

Centro Deportivo Israelita A.C. (6 de agosto de 2018). CDI. Obtenido de *CDI*: <https://www.cdi.org.mx/quienes-somos/mision>

Comex. (6 de agosto de 2018). Comex. Obtenido de *Comex*: <http://www.comex.com.mx/river/river-tinta-al-alcohol>

Instituto Cultural México Israel A.C. (6 de agosto de 2018). México-Israel. Obtenido de *México-Israel*: <http://www.mexico-israel.org/index.php?id=2>

Romo, E. (21 de octubre de 2016). CDI México. Obtenido de *CDI México*: <https://www.cdi.org.mx/noticias/6950-exposicion-colectiva-jornadas-por-la-paz>

Serrano Aguirre, J. C. (6 de marzo de 2013). *Category Archives: Dirección de arte y curaduría*. Obtenido de Salon Mexico City: <https://serranoaguirre.wordpress.com/category/principal/proyectos/direccion-de-arte-y-curaduria/>

169.5 cm.

prendas de ropa con características que enriquecen al diseño, como lo son: las texturas, los colores, las formas, las tipografías, los botones, los cierres, etc., entre estos materiales se encuentra un pantalón blanco decorado como un collage con impresiones en color negro y en alto contraste, esto hace una redundancia de un collage dentro de un collage.

El ordenador y el escáner son herramientas necesarias para la creación de cualquier tipo de ilustración, el escáner permite digitalizar con comodidad las prendas y sus características, pues la planicie de cristal y su quietud son adecuadas para capturar una imagen de los materiales textiles, así como si estuviesen siendo planchados.

El libro titulado *El grabado no toxico*²¹ usa un lenguaje técnico sobre las herramientas que se usan en el diseño y en la ilustración, en él, se dice que "la misión básica del escáner es convertir la luz reflejada o transmitida de un original en códigos informáticos proporcionales a la densidad detectada en el mismo para su posterior interpretación por el equipo y programa específico de tratamiento". (Figueras Ferrer, 2004, p.174)

Con la guía que ofrece los trazos áureos para la división del soporte y la intuición del autor se crea el orden de cada elemento digital según su color y su

²¹ Figueras Ferrer, E. (2004). *El grabado no toxico*. Barcelona: Universitat de Barcelona.

textura, en las artes visuales y en el diseño, por ejemplo, se encuentra en la pintura "La Gioconda" (fig.11) de Leonardo Da Vinci y en el Partenón Griego (fig. 12), entre otras grandes construcciones egipcias y griegas, en el libro *El código secreto*²⁹ se dice lo siguiente:

El arte es una experiencia de equilibrio, de relación de las partes con el conjunto. Percibirlo de cualquier otra manera implica pasar por alto su componente más esencial: un cuadro bien hecho, una escultura, una obra arquitectónica, la música, la prosa y la poesía, todo está organizado y hermosamente equilibrado en torno a un sentido de la proporción oculto. (Hemenway, 2009, p.91)

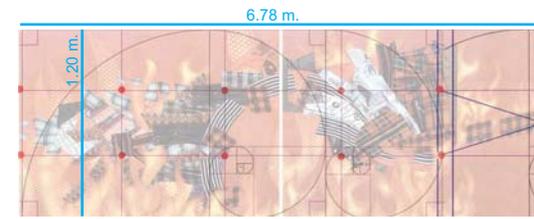
En la ilustración digital panorámica se acude a la sección aurea y rectangular para la orientación de cada elemento textil digitalizado, esto es para hacer una composición general que comunique ampliamente a la reinención humana, el rectángulo áureo y su espiral funcionan para dividir la representación digital del lienzo, en el mismo libro se dice que "la sección aurea se emplea para dividir un lienzo en función del concepto general y del contenido". (Hemenway, 2009, p.107)

Para la ilustración digital se seleccionan distintas

²⁹ Hemenway, P. (2009). *El código secreto*. España: Evergreen.

Favor de voltear ambas paginas para ver la ilustración digital "Quemarropa" (fig.13), paginas: 68, 69, 70 y 71

Estructura aurea para la ilustración digital "Quemarropa"
Autor: Juan de Dios Reyes Cruz
Dimensiones que representa: (poliptico) 6.78 x 1.20 m.
Técnica: Photoshop
Año: 2009

169.5 cm.

①

68

②

69

③

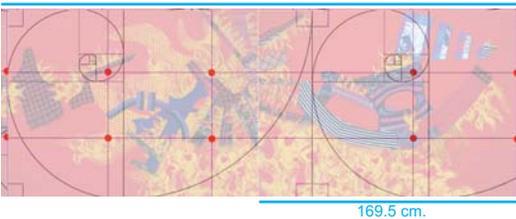

70

④

71

169.5 cm.

fig.16

fig.17

fig.18

80

que son técnicas tradicionales que comenzaron a ser usadas dentro de las artes plásticas, para el montaje, se sigue el mismo orden y los mismos lineamientos de la estructura aurea del proyecto digital solo que ahora en físico, así como se observa en la siguiente imagen (fig.14).

El montaje físico del magno collage se observa en la siguiente imagen (fig.15), en ella se ven claramente los fragmentos de los materiales diversos ahora reales, como: los cuellos, las mangas, los botones, las bolsas y ciertas características que distinguen a las prendas únicas como sus colores, formas y texturas, destaca la ropa de cuadros y de líneas, colores excéntricos en altos contrastes y decorados con tipografías.

Para la producción del montaje lo primero que se hace es conseguir todos los materiales necesarios, se requiere de tela y dos tipos de pegamento: doce litros de cemento Iris auto adherible para trabajos de extrema limpieza y doce litros de resistol blanco 850 que al secar es transparente.

El soporte es la plataforma de la composición, este es de madera MDF al tamaño que se sugiere en la ilustración digital del proyecto, las medidas de las tablas y sus cortes se piden directamente en la madera, también se compran tiras de madera de pino para hacer la estructura trasera que mejora la planicie de la tabla, haciendo con ellos un bastidor con una estructura que se puede perforar con armellas para

81

textura, esta es la parte más dinámica del proceso creativo pues se trata de crear estética y belleza con las imágenes disponibles sobre el fondo plano.

Al termino de la ilustración digital, se manda en formato RGB²² por los medios electrónicos a la curaduría de Jewish Salons y para esto el proyecto es aprobado y se le otorga el presupuesto económico para la construcción física que finalmente es el montaje de un collage tradicional a gran escala que requiere de los materiales y dimensiones reales para su elaboración y su exposición. La ilustración digital que aquí se presenta (fig.13) es el proyecto que se envía al correo electrónico de la dirección artística que se encarga de recibir las propuestas.

El proyecto digital concluye exitosamente al ser aprobado, pues se trata de un trabajo profesional que cumple con sus objetivos y que es moldeado de acuerdo a las demandas de la institución.

3.1.1 Montaje físico del magno collage "Quemarropa"

Para hacer posible el montaje del magno collage "Quemarropa" y la reproducción del incendio se requieren de dos técnicas: la serigrafía y el collage

²² Son los colores luz, Red (rojo), Green (verde) y Blue (azul).

74

Favor de voltear ambas paginas para ver el montaje físico del magno collage "Quemarropa" (fig.15), paginas: 76, 77, 78 y 79

Estructura aurea para el montaje físico del magno collage "Quemarropa"
Autor: Juan de Dios Reyes Cruz
Dimensiones: (poliptico) 6.78 x 1.20 m.
Año: 2009

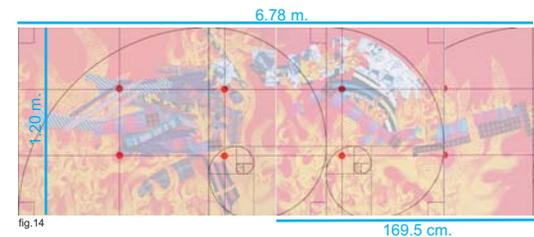

fig.14

169.5 cm.

75

①

②

Título: "Quemarropa"
Autor: Juan de Dios Reyes Cruz
Dimensiones: políptico, 6,78 x 1,20 m.
Técnica: collage, materiales diversos sobre madera MDF
Año: 2009

③

④

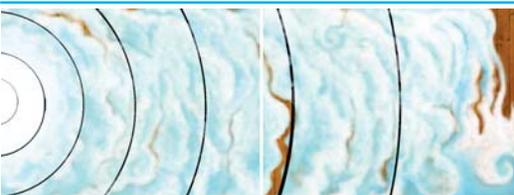

En el país de China existe un libro que es más antiguo que la biblia, no es considerado un libro esotérico, este se presenta como un gran maestro que aconseja con su sabio conocimiento cuando hay malos momentos en la vida de los hombres, el libro lleva el título de *I Ching*³⁹, el libro se ha traducido a diferentes idiomas, es un libro interactivo que ayuda a predecir los diferentes acontecimientos de la humanidad.

El *I Ching* pone principal atención a los elementos de la naturaleza y al movimiento del planeta en el universo, los elementos naturales que se presentan en estos textos son los siguientes: el cielo, la tierra, el agua, el fuego, el viento, la roca, el pantano y la montaña, el cielo es el primero de todos los elementos, en el libro del *I Ching* se dice que el cielo "está compuesto enteramente del trígama *Ch'ien*, que representa el cielo, la creatividad y la energía; y en combinación, en los trigramas superior e inferior, significa trabajar en armonía con la energía pura y la creatividad del universo". (Hsi, 2000, p.68)

En el *I Ching* el cielo es el primer elemento natural y el más importante que se encuentra por encima de los demás, es el número uno y también se le relaciona con las potencias creadoras, no destructoras; en el fragmento que se toma del *I Ching* se recalca que en el cielo se encuentran la energía pura y la creatividad del universo esto se puede observar en la creación de los colores en el cielo como en sus planetas y sus

³⁹ Hsi, F. (2000). *I Ching*. México D.F.: Tomo.

169.5 cm.

el juego de las potencias creativas" (Servier, 2006, p.450), continúa con lo siguiente:

La verdadera alegría se encontraba en el cielo, que debía ser alcanzado por las palabras rituales para que, así, la tierra se inundase de luz; el ascenso al cielo era el viaje iniciático por excelencia y se podía efectuar bajo múltiples formas, desde la de estrella hasta la de insecto. El faraón estaba ligado y destinado al cielo (textos de las pirámides, 309); el iniciado atravesaba todos los cielos (Coffin Texts [Textos de los sarcófagos], I, 363e) y remaba hacia el oriente del cielo, donde nacieron los dioses. (Servier, 2006, p.450)

En el judaísmo los elementos naturales cielo-tierra se representan en los *Malakhé YHWH* que más adelante de la historia se le conoce como los ángeles de Dios y a cada uno se le comienza a poner un nombre, el tema de los ángeles es muy extenso y especializado pero en general contienen en sus significados a los elementos cielo-tierra pues son ellos quienes pueden estar en el cielo y en la tierra, conociendo a los humanos y a Dios a la vez, en el Diccionario crítico de esoterismo se dice que "en los libros antiguos de la biblia, los ángeles son los mensajeros de Dios que llevan a cabo su voluntad tanto en el cielo como en la tierra; a ellos se les designa con la expresión *Malakhé YHWH*". (Servier, 2006, p.451)

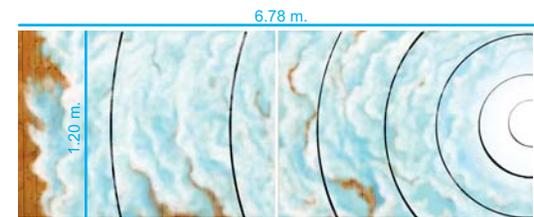

fig.42

169.5 cm.

Favor de voltear ambas paginas para ver la ilustración digital "Aravoth" (fig.43), paginas: 136, 137, 138 y 139

Estructura para la ilustración digital "Aravoth"
Autor: Juan de Dios Reyes Cruz
Dimensiones que representa: (político) 6.78 x 1.20 m.
Técnica: Photoshop
Año: 2018

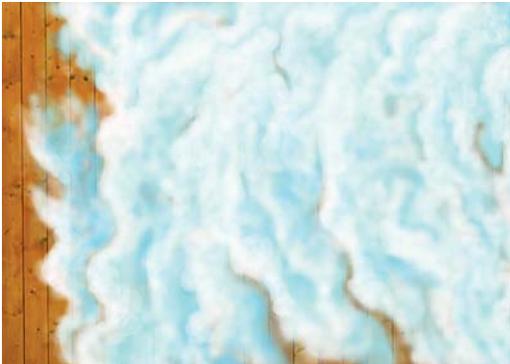

①

②

③

④

136

137

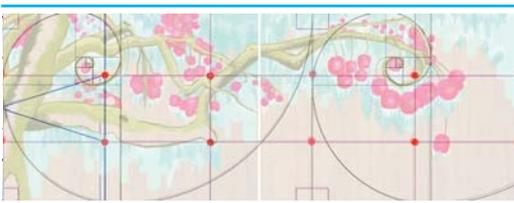
138

139

fig.43

ra del óleo o del acrílico, los colores son seleccionados por su parecido y semejanza a los colores pigmentos, para ilustrar se emplea la modalidad de colores CMYK³⁶ de Photoshop, como es un proyecto que puede salir de la pantalla se necesita usar colores estándares que se puedan encontrar en las tiendas comerciales dedicadas a la venta de pintura vinílica, acrílica y de óleo. Se traza el tronco principal que se ubica en el centro de las dimensiones, es la base donde parten y nacen las ramificaciones del árbol en diferentes bifurcaciones, las ramas son la estructura que sostienen a los frutos de manzano representados con tres tonalidades cálidas.

169.5 cm.

³⁶ Son los colores pigmento para realizar impresiones desde el ordenador, estos son los siguientes: cian, magenta, amarillo y negro.

lugar de nacimiento y muere en la hoguera. Pero aquel que guarda silencio dentro del templo es como un árbol que brota en un jardín; reverdece, dobla la cantidad de sus frutos, se alza ante su amo; sus frutos son dulces, su sombra es agradable y acaba sus días en el jardín. (Servier, 2006, p.213)

Aquí ya se habla de un jardín donde crecen los árboles con frutos, el judaísmo también habla de un jardín donde crece el árbol del conocimiento del bien y del mal, por lo general cuando se representa este árbol también se muestra una serpiente enroscada en una de sus ramas, casi con un camuflaje perfecto que logra hacerse parecer una rama más del árbol, esto es porque en la biblia se dice que la serpiente es el animal más astuto de todos los animales y lo presenta como el mal.

El conocimiento del bien y del mal se encuentra dentro de las ideologías chinas, egipcias, griegas, judías y dentro de todas las religiones del mundo y su historia.

Para la representación del árbol del conocimiento se emplea la magnitud espacial de la tierra representada con la madera; el árbol del manzano es amplio y necesita de su espacio natural para crecer y dar frutos, el agua al evaporarse por el calor del sol sube a lo alto para después caer sobre la tierra y así nutrir al árbol. Los colores que se observan en la ilustración digital representan a la técnica tradicional de la pintura

Favor de voltear ambas paginas para ver la ilustración digital "Rosh Hashaná" (fig.45), paginas: 148, 149, 150 y 151

Estructura aurea para la ilustración digital "Rosh Hashaná"
 Autor: Juan de Dios Reyes Cruz
 Dimensiones que representa: (político) 6.78 x 1.20 m.
 Técnica: Photoshop
 Año: 2018

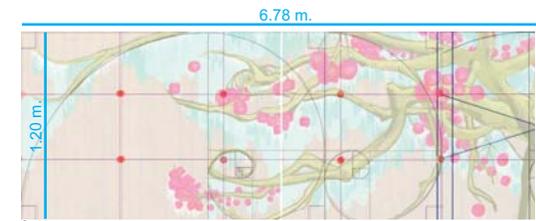

fig.44

169.5 cm.

①

②

③

④

fig.45

148

149

150

151