

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO

Construcción de Dibujo.

*“Gracias del retorno 2022. Un acercamiento al dibujo en tiempos de
pandemia”.*

TESINA

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LICENCIADO EN ARTES VISUALES

PRESENTA:

VILLANUEVA CASTRO BRAYAN

DIRECTOR DE TESINA:

DR. KOLEFF OSORIO SERGIO

CD.MX.2024

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

Construcción de Dibujo.

***“Gracias del retorno 2022. Un acercamiento al dibujo en tiempos de
pandemia”.***

Bitácora de producción artística personal

TESINA

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LICENCIADO EN ARTES VISUALES

PRESENTA:

VILLANUEVA CASTRO BRAYAN

DIRECTOR DE TESINA:

DR. KOLEFF OSORIO SERGIO

CD.MX.2024

A mis padres, Adriana y José Luís, gracias por todo su apoyo incondicional en mi vida profesional y por siempre creer en mí.

A mis hermanos, Alexis Alí y Diana Jeannine, por su orientación y compañía en tantos años de andar juntos.

A mi novia, Fryda Alejandra, por su apoyo, cariño y motivación en los momentos difíciles.

A mis maestros, por su dedicación a las artes y su esmero en la enseñanza.

A toda persona que haya dejado huella en mi pensamiento, gracias por su presencia.

Construcción de Dibujo.

“*Grafías del retorno 2022. Un acercamiento al dibujo en tiempos de pandemia*”.

-Brayan Villanueva Castro.

Índice

1.1	Apuntes	11
1.2	Gesto.....	15
1.3	La línea y el dibujo de contorno	19
2	Recursos y construcción de la obra	23
2.1	Líneas inacabadas y la forma orgánica	23
2.2	La fragmentación del espacio	28
3	Anotaciones adicionales.....	33
3.1	Grafías del retorno	33
3.2	Libreta de apuntes	35
3.2.1	Apuntes (Libreta de apuntes)	36
3.3	Intervención en el taller: La Génesis de la propuesta	42
3.4	Intervención en el taller: La articulación del todo	47
4	Presentación de Obra	49
4.1	Serie <i>Grafías del retorno</i>	49
4.2	Intervención en el taller.....	55
	Conclusiones.....	58
	Fuentes de consulta	60
	Anexos	61

Introducción

Al retornar a clases presenciales en el ciclo 2022-2 después de dos años de confinamiento provocadas por la COVID 19, en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, no se consideró trabajar con modelo en los talleres prácticos, debido al riesgo de contagio que aún existía.

En mi clase optativa Laboratorio Investigación Producción II de Dibujo, impartida por la Maestra Ady Carrión Parga, a falta de modelo en el taller trabajamos con un proyecto personal sobre nuestros intereses en el dibujo, con la finalidad de hacer una intervención en los muros del taller al concluir el curso, sobre los resultados de nuestra investigación. Durante el desarrollo práctico de mi proyecto realicé una cantidad considerable de dibujos, entre ellos hubo varios que me parecieron interesantes destacar, por tal motivo, decidí seleccionar 6 de ellos y reunirlos en una serie llamada *Grañas del retorno*; además, me pareció conveniente trabajar esta tesina de Licenciatura a partir de documentar en una bitácora mi proceso teórico-práctico, para abordar los motivos que me llevaron a elegir el taller y el transporte como tema, las técnicas empleadas y profundizar en los contenidos de mi producción.

La presente tesina se divide en cuatro capítulos y un anexo de dibujos, que describen mi método de trabajo y mis referentes teóricos. En cada capítulo muestro algunos dibujos de mi autoría para acompañar con material visual mi investigación, dichas obras no forman parte de la selección final para mi serie, sin embargo, estos dibujos junto a los que están incluidos en los *Anexos*, son fundamentales en mi proceso creativo y ayudan a comprender la evolución de contenidos en mi serie.

En el primer capítulo doy una breve definición de apunte en el dibujo apoyándome de diferentes autores. Posteriormente, abordo las dos principales técnicas que empleo en mis dibujos, la primera es el gesto o apunte rápido, según la definición del libro *Método de dibujo de Gilberto Aceves Navarro*, de la autora Luz del Carmen Vilchis y la segunda el dibujo de contorno de Kimon Nicolaïdes en su libro *La forma natural de dibujar*.

En el segundo capítulo, exploro las posibilidades de la línea con un enfoque diferente, desde lo inacabado, de esta manera puedo crear formas orgánicas al juntar líneas de diferentes dibujos incompletos. Por otro abordo el espacio y el soporte de mis dibujos como posibilidad para crear planos y perspectivas, similar al trabajo fotográfico de David Hockney en su serie *joiners*.

En el tercer capítulo hago un breve resumen sobre mi producción; la primera parte sobre *Graffías del retorno*, el ¿por qué? De la inclusión de un dibujo anterior a mi proyecto, la relevancia de papel Kraft como soporte en 3 dibujos, entre otros aspectos. En la segunda parte abordo mi libreta de apuntes y su impacto a lo largo de mi proyecto, además incluyo algunos apuntes que realicé en el transporte público. Para concluir el capítulo, en la tercera parte muestro el proceso de realización de la intervención en el taller, la organización de clase por parte de la maestra Ady Carrión y la selección y creación de bocetos.

Finalmente, en el capítulo 4 presento la serie *Graffías del retorno*, conformada por 6 obras de finales de 2021 a mediados de 2022, y un registro fotográfico de la intervención realizada en el taller de dibujo, como parte de los contenidos desarrollados en mi proyecto de dibujo.

1.1 Apuntes

Resulta curioso cómo puede cambiar nuestra percepción de lo cotidiano dependiendo las circunstancias que vivimos, hace algunos años viajar en transporte público al lado de otras personas para llegar a mi facultad y tomar clase en mi taller de dibujo, habría sido algo muy normal para mí, sin embargo, después del confinamiento causado por la pandemia de COVID 19, el contacto con otras personas estaba restringido por ser un riesgo para la salud y la mejor indicación era mantener distancia con los demás, esta nueva forma de convivir me parecía ajena, como mirar a las personas a través de una barrera que me separaba de la realidad, un sentimiento de impotencia que expresa perfectamente Giacometti en su entrevista por Pierre Schneider.

La realidad me rehuía. Antes creía ver las cosas muy claramente, era como gozar de una especie de intimidad con el todo, con el universo... Y luego, de pronto, se volvió extraño para mí. Tú eres tú y el universo está fuera, y se hace exactamente oscuro [...]¹

Ante la imposibilidad de adaptarme a mi entorno, decidí simplemente dibujar en diferentes momentos de mi día, principalmente a mis compañeros de taller y gente en el transporte público, ya que la presencia de las personas me causaba mayor extrañeza. Lino Cabezas menciona que el cuerpo humano, durante varios siglos ha sido el principal motivo de interés en las artes, a pesar de las nuevas ideas tendencias del arte contemporáneo con respecto al mismo, la cultura occidental no puede prescindir de la necesidad de reconocerse y expresarse a través de su propia imagen corporal.²

1. Alberto Giacometti. Escritos. Trad. José Luis Sánchez Silva. (Madrid: Síntesis, 2001) p.307-314.

2. Juan José Gómez Molina, *Las lecciones de dibujo*, (España: CÁTEDRA, 2005) 17.

Brayan Villanueva Castro. (2022). *S/T*. Tinta sobre papel. 21,5 x 14cm.

Los apuntes en el dibujo, son dibujos que se realizan para representar lo que observamos con la finalidad de resumir “algo” valorando determinadas cualidades y eliminando el resto, en los cuales podemos emplear diferentes técnicas y materiales que favorezcan nuestra práctica.³ Gómez Molina, en *Las Lecciones de dibujo*, menciona que representar surge del deseo del ser humano por hacer presente los acontecimientos que vivimos por medio de la imagen, para tratar de comprender nuestro ser, y las relaciones que mantiene con el entorno.⁴

Brayan Villanueva Castro. (2022). *S/T*. Tinta sobre papel. 21.5 x 14 cm.

3. José Miguel González Casanova, *Gramática del dibujo en 100 lecciones* (México: Medialuna, 2009), 8.

4. Gómez Molina, *Las lecciones...* 23.

Para John Berger, el propio acto de dibujar es descubrir al objeto y sus detalles a través de la mirada, los elementos que lo conforman son importantes porque nos incitan a seguir mirando.⁵ En mi caso las personas de mi cotidiano son mi principal interés para dibujar. A diferencia del modelo de taller⁶, dibujar personas en espacios públicos puede complicarse ya que las mismas no dejan de moverse y los dibujos deben hacerse lo más rápido posible, por tal motivo en mis primeros apuntes decido emplear el ejercicio de gesto.

5. John Berger, *Sobre el dibujo*, (Barcelona: Gustavo Gil, 2011), 3.

6. Persona que posa desnuda encima de una tarima siguiendo las indicaciones del maestro o maestra para que los estudiantes puedan dibujar el cuerpo humano.

1.2 Gesto

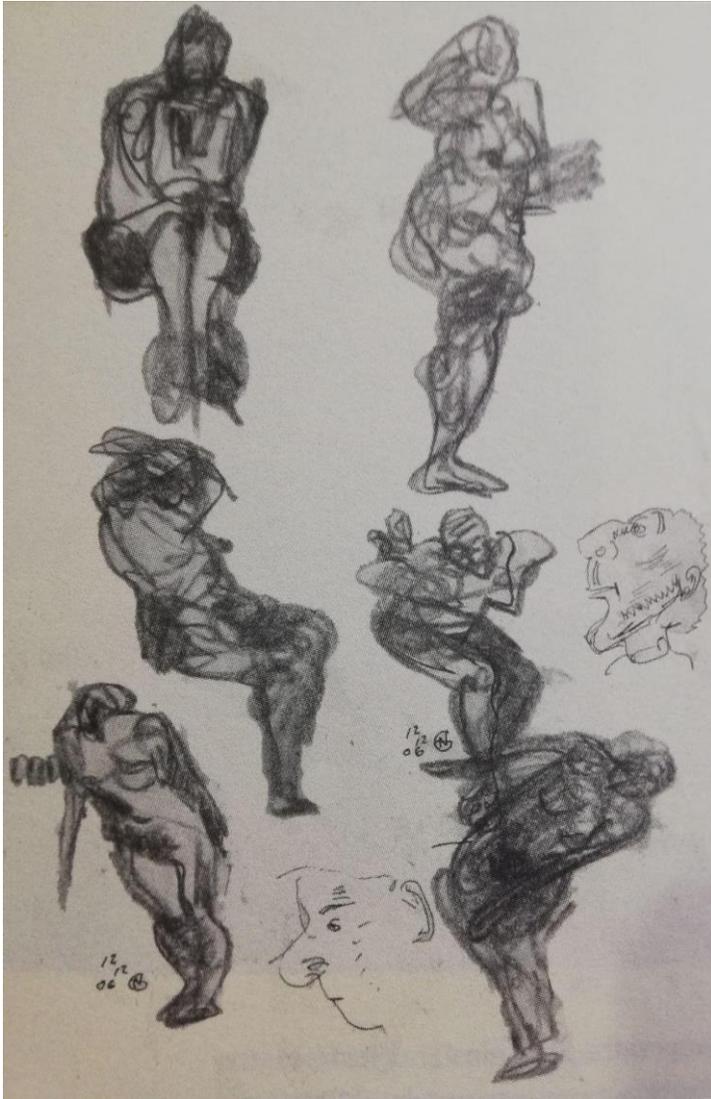
El gesto o apunte rápido, es un ejercicio de dibujo que puede variar en su definición dependiendo como lo aborda cada artista en su metodología de trabajo, en este apartado retomo la definición del libro *METODO DE DIBUJO DE GILBERTO ACEVES NAVARRO*, de Luz del Carmen Vilchis, ya que aborda el “carácter” del modelo como un elemento destacable.

Son los dibujos que se realizan en unos cuantos instantes, pueden ser diez segundos y a veces disminuyen paulatinamente los intervalos, considerando la figura como totalidad y dibujando sin preocupación por los detalles, ya que lo que interesa de estos dibujos es *cómo se mueve la modelo*, cual es la actitud, cómo es ella, no se trata de hacer una figurita de poco carácter, que se sabe de memoria, se trata de hacer lo que se ve. El apunte rápido es ese “impulso” un trazo rápido, un golpe” [...]”⁷

Es necesario considerar el movimiento en este ejercicio, ya que la finalidad de estos dibujos no es la igualdad o imitación. Dibujar el movimiento conlleva representar la ilusión de movimiento, como una fuerza que actúa sobre los cuerpos y los deforma de su estado original.⁸ En el gesto, no importa si las proporciones de los cuerpos no coinciden, lo importante es captar el instante y carácter de los modelos que dibujamos.

7. Vilchis, *Método de dibujo de Gilberto Aceves Navarro*. (México: Universidad Autónoma Metropolitana, 2008), 224.

8. Peter Boerboom y Tim Proetel, *Dibujar el movimiento* (Barcelona: Gustavo Gili, 2017), 18.

Ejercicio de gesto, recuperado de Método de Dibujo de Gilberto Aceves Navarro.

Brayan Villanueva Castro. (2022). *S/N*. Tinta sobre papel, 21.5 x 14 cm.

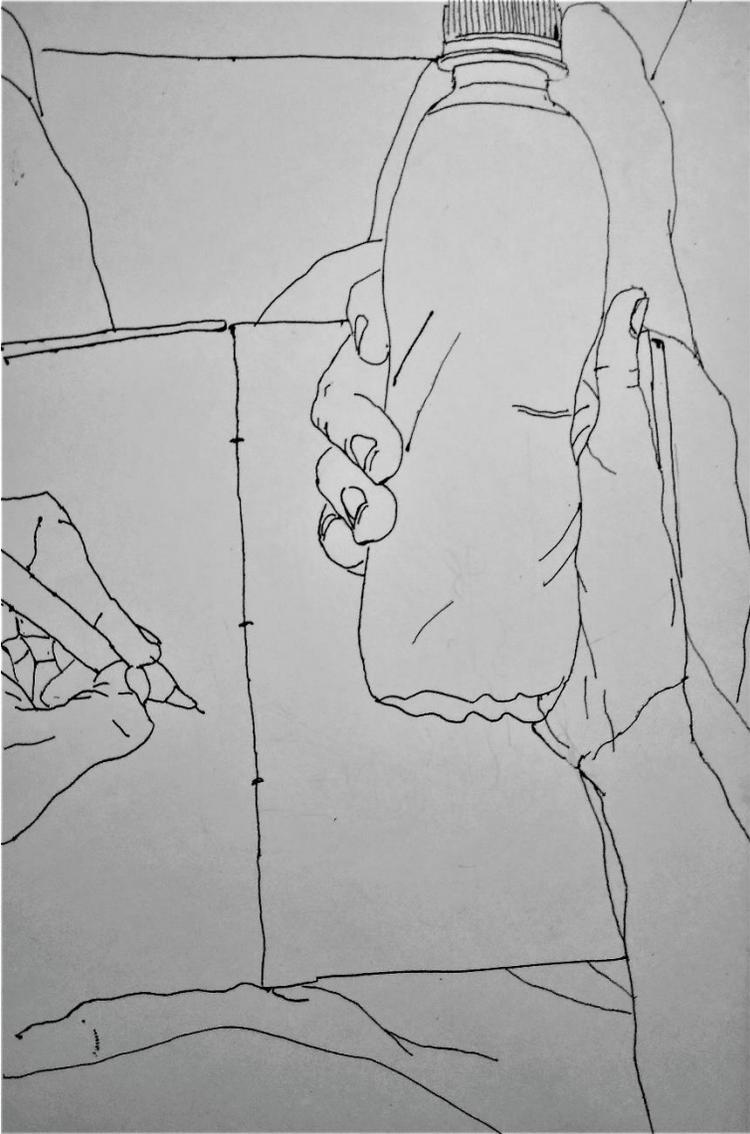
Brayan Villanueva Castro. (2022). *S/N*. Tinta sobre papel, 21.5 x 14 cm.

1.3 La línea y el dibujo de contorno

En nuestros primeros acercamientos con el dibujo, podemos pensar que la única función de la línea es delimitar la forma por medio del contorno, sin embargo, el contorno puede entenderse como una línea imaginaria que sirve para interpretar, describir y separar una forma de otra dentro de un espacio determinado que surge y termina en un mismo punto.

La línea como elemento formal, es un recurso dibujístico con muchas posibilidades expresivas, en este caso se puede abordar como un registro sensible que surge de un proceso de muchísima observación, idea que aborda Kimon Nicolaïdes en su libro *La forma natural de dibujar*; el propósito de la sección *contorno y expresión* del libro anteriormente mencionado, es reconocer que, en el acto de dibujar, la vista no es el único sentido que se involucra, el tacto, por ejemplo, nos permite imaginar que la punta del lápiz es una extensión de nuestra mano y con ella tocamos el borde del objeto que dibujamos.⁹

9. Kimon Nicolaïdes, *La forma natural de dibujar*, “Contorno y Expresión” en *La forma natural de dibujar*, ed. Universidad Nacional Autónoma de México. (México: UNAM, 2014), 23-27.

Brayan Villanueva Castro. (2021). *Ejercicio de contorno*. Tinta sobre papel, 21.5 x 14 cm.

La importancia del contorno según Nicolaïdes, radica en coordinar el lápiz y el ojo a la misma velocidad y ritmo, preferentemente sin mirar tanto tiempo el papel, ya que muchas veces dibujamos como asumimos que son las cosas, sin prestar atención a lo que observamos.

Brayan Villanueva Castro. (2022). *Zapatos n.1*. Tinta sobre papel. 22 x 14cm.

Brayan Villanueva Castro. (2020). *Ejercicio de contorno*. Tinta sobre papel, 14 x 21.5 cm.

Una desventaja de este ejercicio mientras dibujo personas, es el tiempo que toma hacer cada contorno para terminar un solo dibujo, por ello, a medida que avanzo en mis apuntes la mayoría de mis dibujos quedan incompletos, en este punto me interesa representar todo aquello que llama mi atención, sin importar el resultado, en el proceso lo incompleto se convierte en un elemento que destaca en mi obra y sobre el cual profundizo.

2 Recursos y construcción de la obra

2.1 Líneas inacabadas y la forma orgánica

Los apuntes con líneas inacabadas son el resultado de dibujos incompletos de contorno, que realicé en mi bitácora de dibujo para practicar la precisión de mi línea y atención al detalle. La mayor parte de estos apuntes los hice en el transporte público, aprovechando que las personas a bordo no suelen moverse por mucho tiempo y adoptan posturas que mantienen en el viaje.

En una ocasión, estaba dibujando en el metro a una persona sentada, apenas había trazado unas cuantas líneas y de repente, la persona se levantó y bajó del vagón, me quedé con un dibujo apenas comenzado y con gran parte de mi hoja en blanco. Con el pretexto de no desperdiciar la hoja, decidí poner de cabeza mi libreta de apuntes y comenzar otro dibujo, sin importar que las líneas se empalmaran.

Brayan Villanueva castro. *Apunte en el transporte*. Tinta sobre papel. 40 x 60 cm. 2022.

Al final ambos dibujos quedaron incompletos, pero surgieron cosas muy interesantes sobre el papel, las líneas incompletas al yuxtaponerse generan planos sin una forma aparente, formas que pueden interpretarse de diferentes maneras por el espectador, pero que tienen sentido y siguen una lógica para mí.

Esa semana, durante las revisiones semanales de mi clase de dibujo, le comenté esta situación a mi Maestra Ady Carrión, ella me comentó que mis apuntes inacabados y la orientación diferente que tienen con respecto a mi trabajo en clase, podían funcionarme para abordar mi proyecto desde otra perspectiva, en paralelo a mi trabajo en el taller. Así surgen mis primeros dibujos de contornos inacabados, que realizo en mi libreta de apuntes personal; en estos dibujos no interesa representar la totalidad de una sola figura, importa registrar la mayor cantidad de información sobre un motivo y combinarlo mediante la unión de líneas con otros apuntes, dejando solo algunos elementos reconocibles.

Brayan Villanueva castro. *S/T*. Tinta sobre papel. 21.5 x 14 cm. 2023.

De esta manera, puedo distinguir dos usos para el apunte con líneas inacabadas:

- Recurso opuesto al apunte rápido para abordar un mismo asunto a través de una línea precisa que describe un objeto o persona.
- Contorno intencionalmente inacabado de objetos o personas que se combinan con otros dibujos igualmente inacabados para generar nuevas formas.

Si bien la mayoría de estos dibujos los realicé en mi libreta de apuntes, retomo esta propuesta en la intervención de mi salón de clases, ya que funciona perfecto para ilustrar los resultados de mi proyecto de dibujo y se ajusta a los materiales de trabajo. La finalidad de mi propuesta de intervención es destacar la conglomeración de personas en un solo lugar, a diferencia del taller de dibujo, aquí el distanciamiento es nulo, por ello trato de representar esta situación con líneas invasivas, es decir, que se extiendan por toda la superficie posible.

Brayan Villanueva castro. *S/T*. Tinta sobre papel. 21.5 x 14 cm. 2023.

2.2 La fragmentación del espacio

En este apartado al hablar de espacio, me refiero a las dimensiones del papel que utilizo como soporte, es decir, un espacio bidimensional con límites concretos que estoy intervenido con la disposición de dibujos en el mismo, creando una multiplicidad de planos que permite la fragmentación simbólica.

Al dibujar cualquier figura en el papel, el espacio es todo aquello que se encuentra fuera de su contorno, un plano espacial que corresponde a las dimensiones o extensión de los cuerpos en él contenidos. Dibujar el espacio, conlleva dibujar la ilusión del espacio y crear la idea de profundidad para distinguir entre un plano de otro, tomando en cuenta las leyes de perspectiva, los diferentes planos en el papel varían en función de la distancia, posición y tamaño de cada apunte.¹⁰

Al trabajar en grandes formatos sobre papel Kraft, agrego varios dibujos a mi soporte y los diferentes puntos de vista se combinan para generar una sola imagen. Esta manera de construir el espacio en mis obras, se relaciona directamente con la forma en que trabajaba David Hockney su serie fotográfica *joiners* de 1982. David Hockney comenzó a experimentar con fotografías instantáneas de una polaroid 35 mm para crear collages de fotografías de un mismo objeto, pero visto desde diferentes puntos, similar a las pinturas del Cubismo, donde tratan de abarcar la totalidad de la forma en un soporte bidimensional.¹¹ Con el paso del tiempo va perfeccionando su técnica y emplea nuevas herramientas de trabajo, como una cámara modelo Pentax 110. El propósito de Hockney era construir una imagen más compleja y con mayor información en comparación con una sola fotografía.¹²

10. Peter Boerboom y Tim Proetel, *Dibujar el espacio*. (Barcelona: Gustavo Gil, 2018), 7.

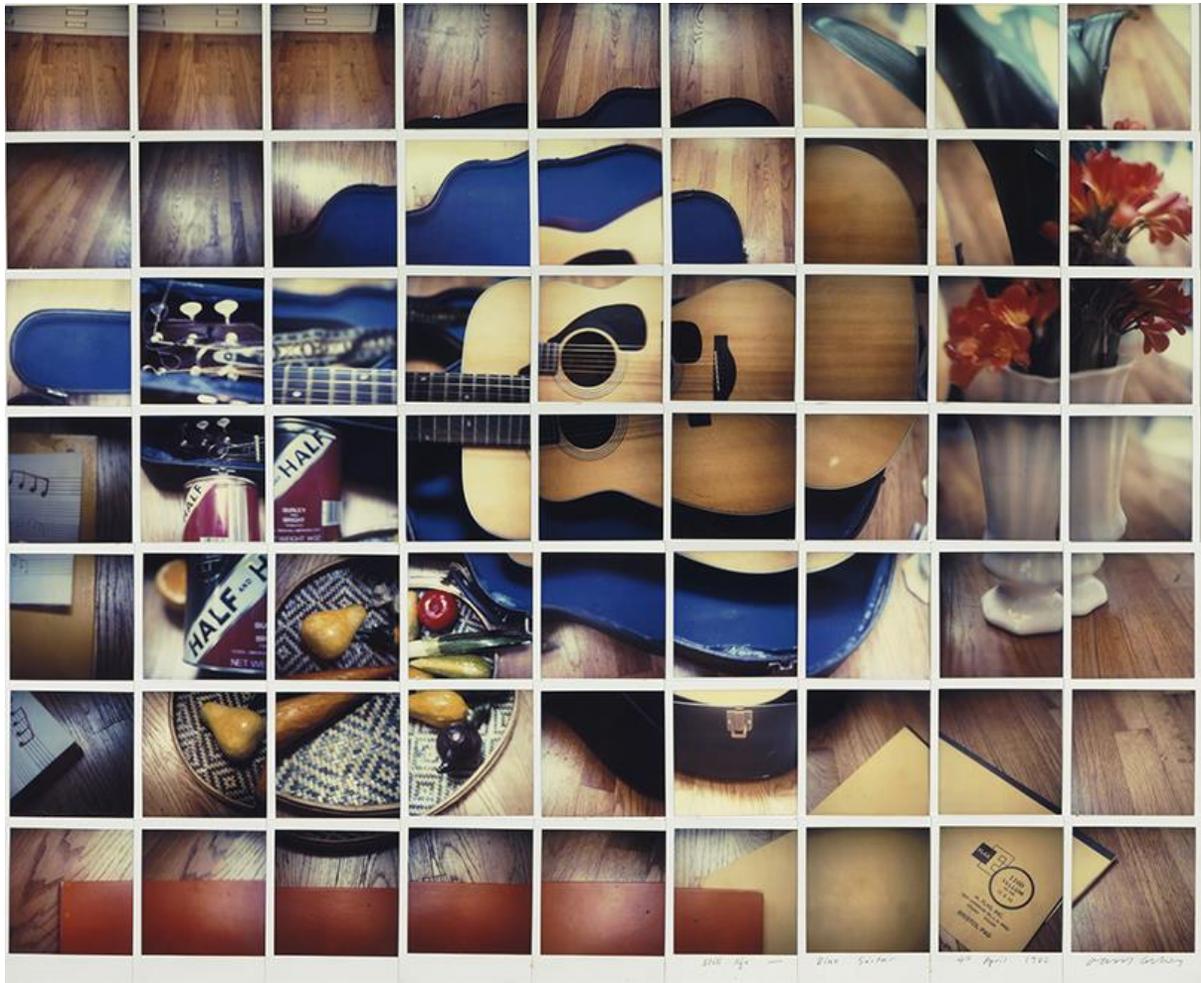
11. Movimiento artístico desarrollado entre 1907 y 1917, creado por Pablo Picasso y Georges Braque.

El cubismo representa la realidad mediante el empleo dominante de elementos geométricos, resultados del análisis y la síntesis.

10. The David Hockney Foundation. "Chronology- 1982". The David Hockney Foundation, [1982 \(thedavidhockneyfoundation.org\)](https://www.thedavidhockneyfoundation.org).

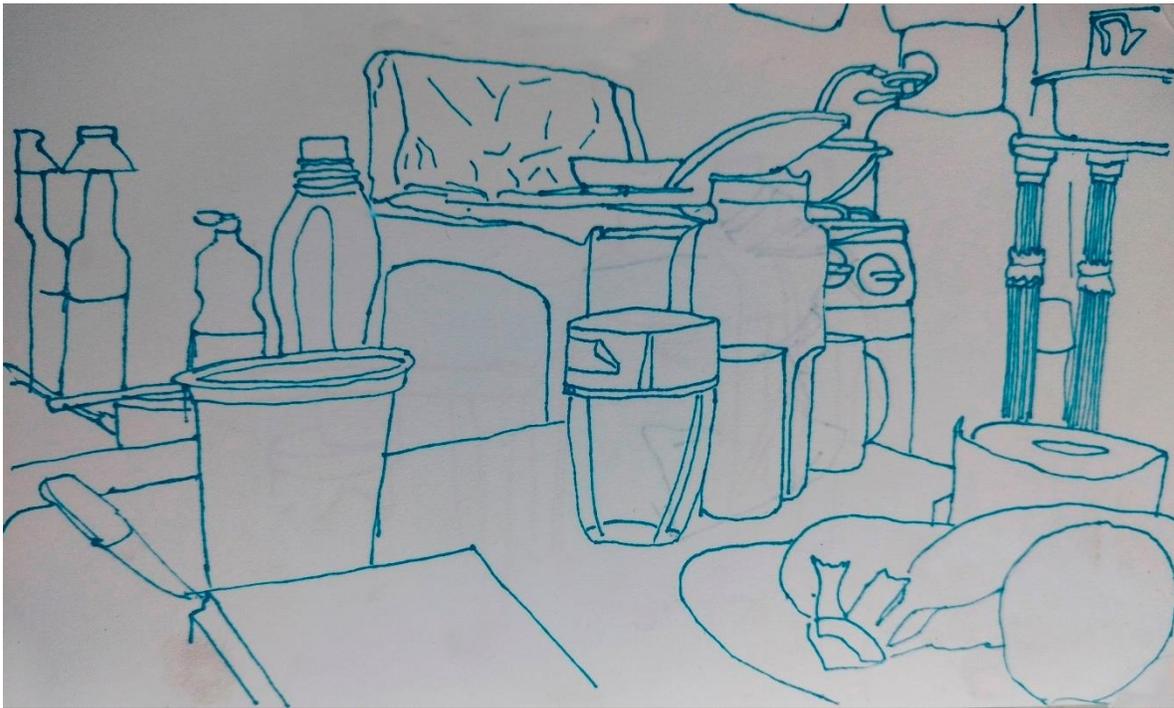
David Hockney. *Gregory*. Los Ángeles. Marzo 31 1982. Recuperado de: [1982 \(thedavidhockneyfoundation.org\)](http://thedavidhockneyfoundation.org)

David Hockney. *Still life blue guitar*, 4 de abril de 1982, recuperado de: [1982 \(thedavidhockneyfoundation.org\)](http://thedavidhockneyfoundation.org)

La representación de objetos permite tomar puntos de referencia, para considerar distancias y delimitar un espacio de otro, con ello, los objetos van adquiriendo mayor notoriedad como recurso discursivo en mi obra, pues hacen referencia de la presencia humana y sitúan al espectador en el sitio de donde proviene cada dibujo.

(...) la posibilidad de cuestionar visualmente la integridad del plano de representación, con el fin de transitar hacia su interior, es proporcional a la capacidad de restringir gradualmente la información, regulando el orden y la cantidad de trazos.¹³

Brayan Villanueva castro. *S/T*. Tinta sobre papel. 21.5 x 14 cm. 2023.

13. Juan José Gómez Molina et al., *Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo* (Madrid: Cátedra, 2002), 141.

Brayan Villanueva Castro. (2022). *Cocina*. Tinta sobre papel, 14 x 21.5 cm.

3 Anotaciones adicionales

3.1 Grafías del retorno

Grafías del retorno fue realizada en el semestre 2022-2 como parte de mi proyecto de dibujo para la materia Laboratorio de Dibujo II, impartida por la Maestra Ady Carrión Parga; La serie está conformada por 6 dibujos de los cuales 3 están realizados en papel Kraft, 2 fueron realizados durante las sesiones de dibujo y uno durante las clases a distancia. Adicionalmente, adjunto registro fotográfico de la intervención en el taller de clase.

El dibujo que realicé durante las clases a distancia, es del año 2021, llamado *Autorretrato sincero frente al espejo*, decidí agregar esta obra, ya que es un primer acercamiento a los contenidos temáticos que me interesan y que recupero en obras posteriores, las personas, los objetos que las rodean y el espacio que habitan.

En esta obra me dibujo a mí en primer plano y todo lo que me rodea, (cama, paredes, mesa...), estos elementos generan planos y punto de referencia en mi dibujo, los pequeños objetos que están sobre mi mesa de trabajo (taza de café, carboncillo y mi teléfono), son detalles que dan atmósfera, para hablar de una escena cotidiana. La finalidad de este dibujo es realizar un ejercicio de autorretrato para practicar gesto, volumen y contorno, donde destaco mi habitación y los objetos que me identifican por ser parte de mi vida diaria y de mi trabajo.

Por otro lado, el papel Kraft fue el material de trabajo que mi Maestra propuso a nuestra clase para abordar los contenidos de nuestro proyecto personal, en este papel realicé 3 dibujos, *El retorno n.2*, *Fragmentos de la ausencia* y *Cuerpos inertes*, todos del año 2022, donde resalto la yuxtaposición de apuntes y el uso de planos. Para distinguir entre un plano de otro, y considerando la relación entre el tono de mi papel y el grafito o la tinta, decidí dar luz por medio de achurados con pintura blanca, con la finalidad de resaltar a mis compañeros, definir un plano de otro y dar toques de luz.

En mi experiencia trabajando sobre este material puedo destacar que el papel Kraft tiene poca durabilidad y su calidad es menor en comparación con otros papeles, a pesar de estas deficiencias para preservar a largo plazo mis dibujos, considero que es un material muy versátil que me permitió implementar nuevos materiales como tinta, pintura acrílica, gises pastel y carboncillo, además es muy económico y de fácil adquisición, por lo que es ideal para hacer muchos dibujos con diferentes técnicas por un bajo costo.

3.2 Libreta de apuntes

Se trata de una libreta donde realizo apuntes en el transporte público del traslado de mi casa a la facultad y en los descansos entre clases, el propósito es practicar el dibujo siempre que me sea posible y encontrar en los dibujos que hago, contenidos que quiero incluir en mi trabajo de taller.

De estos apuntes rescato dos dibujos que incluyo en la selección final de mi serie, *El retorno* y *El hacer*. En *El retorno*, capturo mi primer acercamiento con el dibujo en el taller, es claro mi interés por capturar una escena con la mayor cantidad de elementos posibles, compañeros trabajando unos cerca de otros, mesas de trabajo, caballetes... yo los observo en el segundo piso del taller desde una vista cenital, a una distancia considerable para tener un panorama bastante amplio que dibujar; En *El hacer*, es todo lo contrario, me sumo al trabajo de clase, a unos metros de distancia hago un dibujo de mi compañero trabajando, trato de capturar el movimiento de su cuerpo, su brazo que se desplaza delante del papel, la distancia que toma para ver con mayor detalle los trazos que registra, incluso cuando toma un descanso procuro capturar esa imagen .¹⁴

14. Véase, Capítulo 4.

3.2.1 Apuntes (Libreta de apuntes)

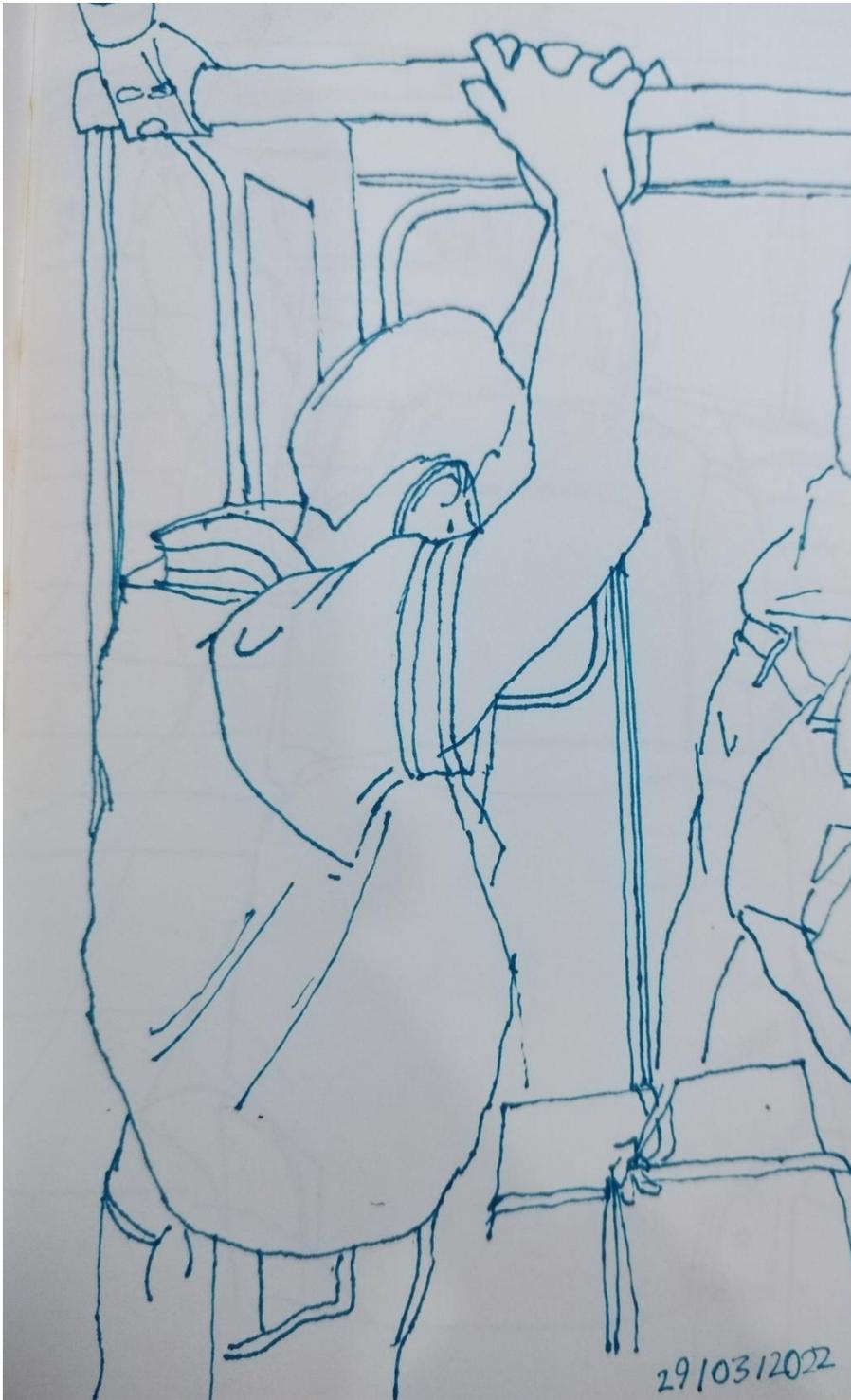
En este apartado se muestra una pequeña selección de dibujos realizados en mi libreta de apuntes sobre el transporte público, posteriormente retomo los avances de estos dibujos para plantear mi intervención de taller.

Brayan Villanueva Castro. (2022). *S/T*. Tinta sobre papel. 21.5 x 14 cm.

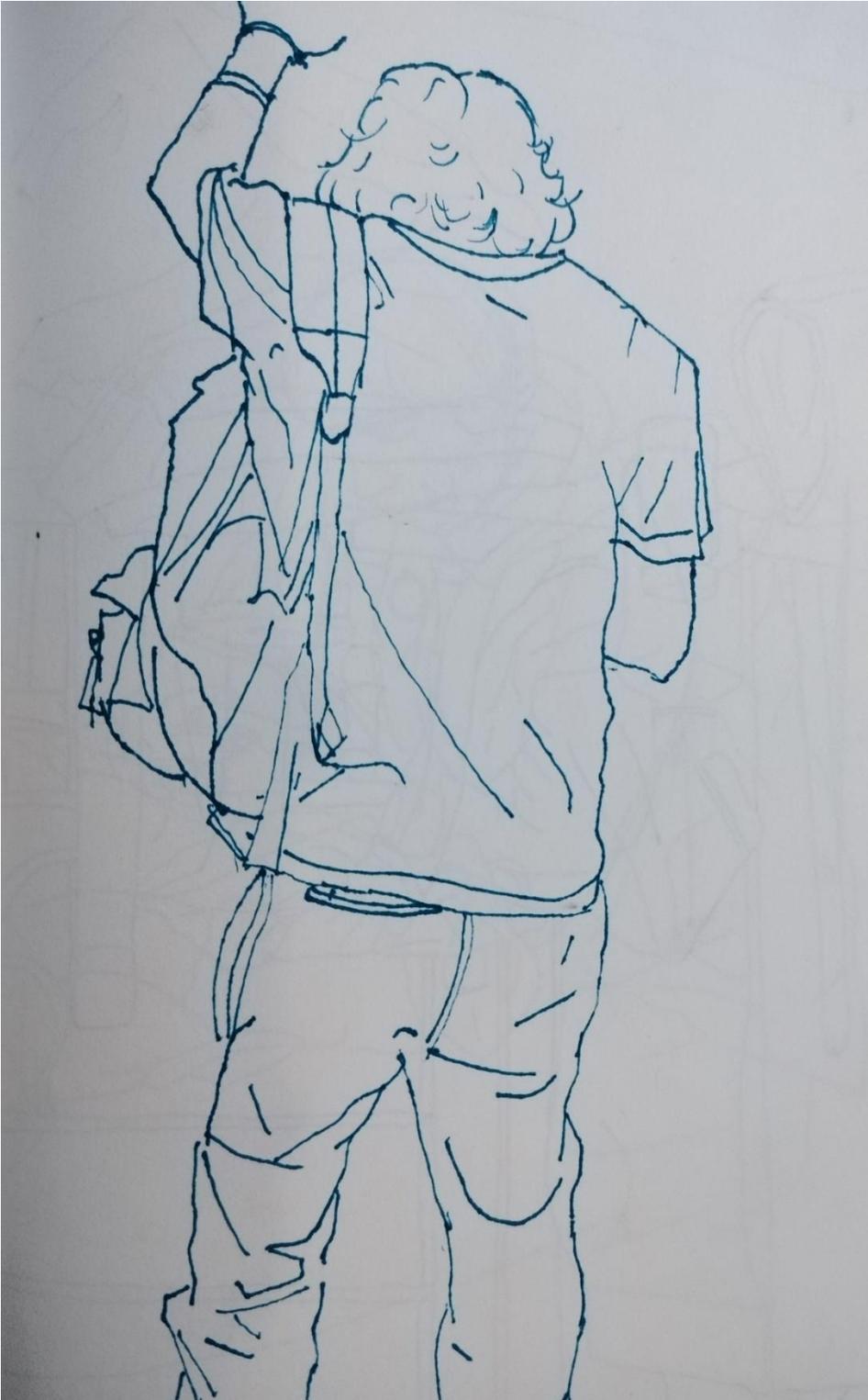
Brayan Villanueva Castro. (2022). *S/T*. Tinta sobre papel. 21,5 x 14 cm.

Brayan Villanueva Castro. (2022). *S/T*. Tinta sobre papel. 21.5 x 14 cm.

Brayan Villanueva Castro. (2022). *S/T*. Tinta sobre papel. 21.5 x 14 cm.

Brayan Villanueva Castro. (2022). *S/T*. Tinta sobre papel. 21,5 x 14 cm.

Brayan Villanueva Castro. (2022). *S/T*. Tinta sobre papel. 21,5 x 14 cm.

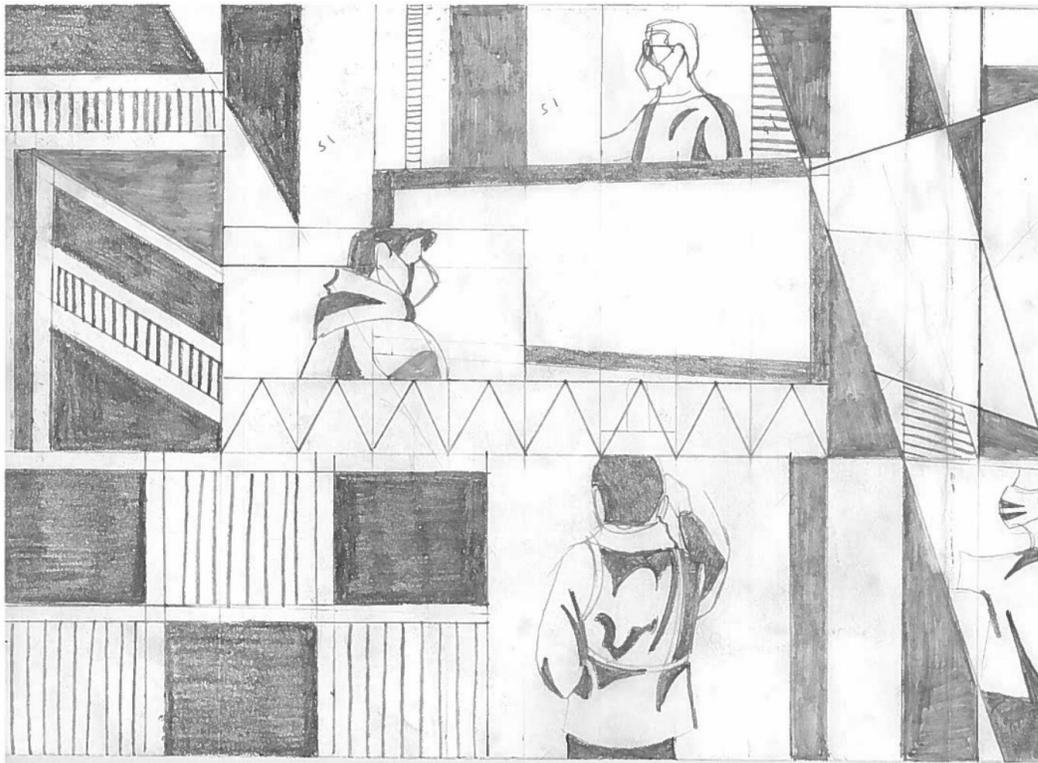
3.3 Intervención en el taller: La Génesis de la propuesta

Como parte del proyecto para mi clase, mis compañeros y yo realizamos intervenciones sobre las paredes del taller con la finalidad de presentar una retrospectiva de nuestro proyecto individual, tomando en consideración algunas indicaciones:

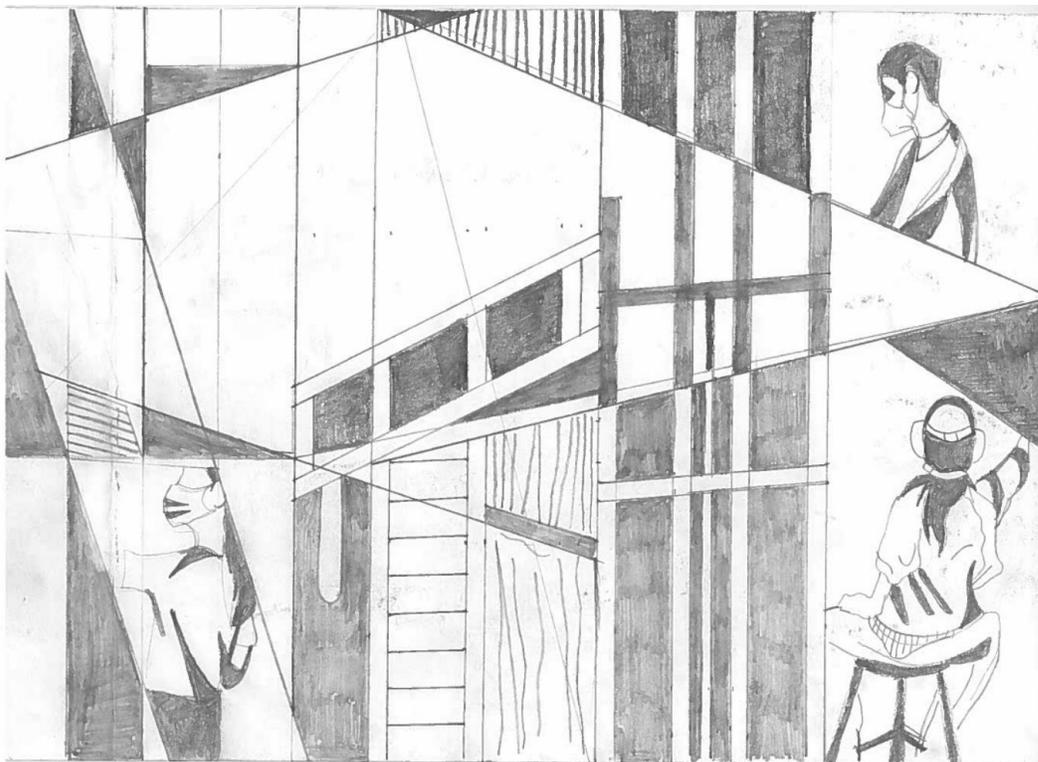
- Asignar dos grupos a y b, para que los 12 estudiantes de la clase puedan realizar sus intervenciones en el mes de mayo, (mi participación es en el grupo b).
- Asignar a cada pareja de trabajo un compañero del grupo a y b, para apoyar recíprocamente.
- Asignar 6 puntos de intervención en los muros del taller, un espacio para cada equipo.
- Realizar un boceto y escanearlo en PDF para proyectarlo sobre las paredes con la ayuda de un proyector.
- Utilizar únicamente pintura vinílica blanca y negra, no se pueden combinar para generar tonos grises ni utilizar pinturas de color.
- No trabajar con manchas, degradados, dripping, etc. Debido al poco tiempo del que disponemos, no podemos trabajar en una intervención muy compleja.
- Una vez que hayamos terminado de realizar y exhibir nuestras obras al grupo y al público, debemos repintar el taller tal y como estaba, para que el grupo b proceda a realizar su intervención.

Mi propuesta debe rescatar los elementos más importantes de mis dos procesos creativos durante el curso, el transporte y el taller, en esta nueva etapa de mi serie, realizo bocetos tomando como punto de partida el plano, los objetos y las personas.

Mis primeros bocetos se basan en mis 3 obras sobre papel Kraft, de las cuales recupero algunos dibujos de mis compañeros e integro algunos planos por medio de líneas y encuadres.

Boceto 1. Brayan Villanueva Castro. 2022. Grafito sobre papel. 28 x 14 cm.

Boceto 1. *Detalle*. Brayan Villanueva Castro. 2022. Grafito sobre papel. 28 x 14 cm.

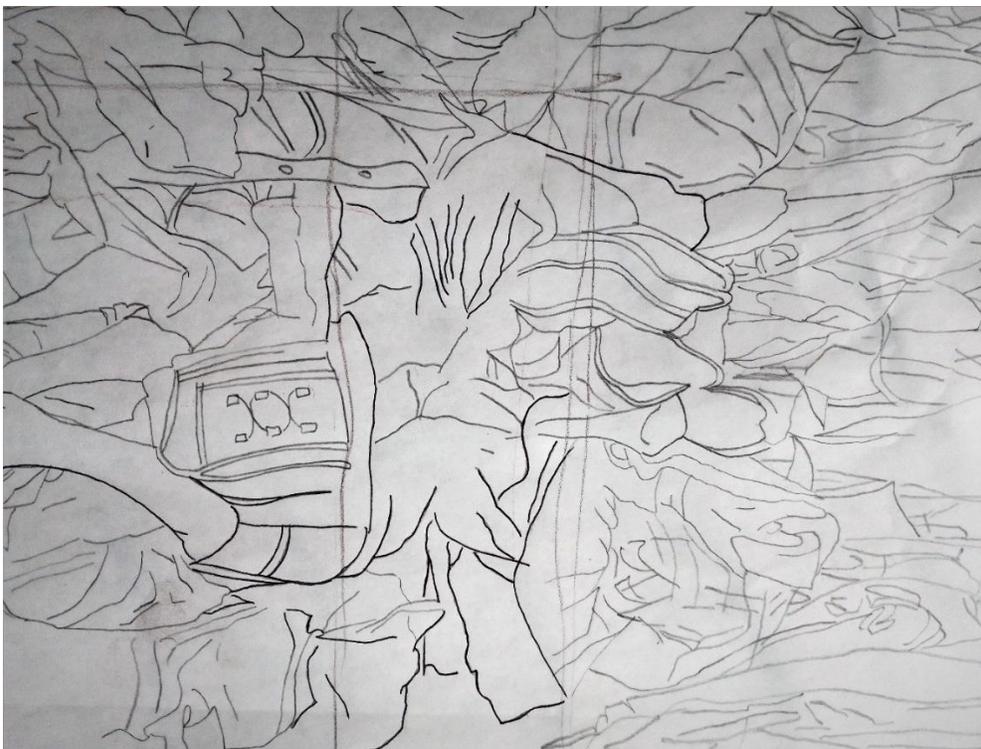
Sin embargo, este primer boceto no termina de convencerme y me parece rígido y repetitivo, además, al copiar mis dibujos que originalmente hice en papel Kraft en una hoja blanca y con contorno en lugar de gesto, el boceto pierde impacto visual, a mi consideración no se siente la misma fluidez y expresividad de los trazos en comparación con el dibujo original.

Platicando con la Maestra Ady Carrión sobre mi inconformidad en esta primera propuesta de bocetos para intervenir el muro del taller, ella me comentó que lo mejor sería explorar otros recursos que haya trabajado en el semestre para, en esta ocasión recurrimos a los dibujos inacabados de mi libreta, como una posible solución a mi propuesta, ya que una intervención con estos dibujos a gran escala y con mayor detalle, podrían abordar claramente mis contenidos temáticos: planos, objetos y modelos.

Esta nueva perspectiva acerca de cómo abordar el boceto de mi intervención me pareció más adecuada, las líneas orgánicas se acercan más a mi idea de dinamismo y los planos y figuras que se forman pueden ser interpretadas de diferentes maneras, sin dejar de lado que el dibujo se apropia de todo el espacio a mi disposición.

Boceto 2 detalle. Brayan Villanueva Castro. Grafito sobre papel. 28 x 14 cm.

Boceto 2 detalle. Brayan Villanueva Castro. Grafito sobre papel. 28 x 14 cm.

En este segundo proceso de bocetado, mi propuesta es consistente con mi trabajo en el curso y no se limita a ser una copia de dibujos pasados. Mi boceto está pensado para realizarse en un lugar con 3 paredes de diferentes tamaños, siendo la de en medio la de mayor cobertura y las posteriores de menor extensión.

Brayan Villanueva Castro. (2022). Montaje de boceto n.2. medidas variables.

3.4 Intervención en el taller: La articulación del todo

La segunda intervención en el taller por parte del grupo b (donde me corresponde trabajar) se llevó a cabo en las últimas dos semanas de mayo de 2022. En la primera semana, mi compañero Arturo Zúñiga y yo, repintamos de color blanco la pared que nos corresponde y posteriormente marcamos mi boceto. En mi caso no es importante escalar y encuadrar mi dibujo para que quede justo en la pared, una simple proyección es suficiente para marcar una sola parte del boceto y sobre esa marca continuar trazando a mano alzada. La semana restante, entre mi compañero y yo, trazamos el resto del boceto en las paredes que nos correspondían, pero había un detalle, en la sección que me designaron hay dos pilares en la arquitectura del taller para sostener el segundo piso, por ello, al terminar de trazar las paredes, también comenzamos a intervenir las columnas, gracias a esto, las columnas resaltan por encima de las paredes traseras.

Brayan Villanueca Castro. (2022). *La articulación del todo* (Detalle). Intervención acrílica, medidas variables.

Me apoyo principalmente de la aglomeración de líneas para generar formas orgánicas, al mismo tiempo, los pilares y las paredes vistas desde diferentes puntos de vista crean nuevos planos que en un principio no había contemplado y ahora enriquecen el resultado final.

Cada línea contenida en mi intervención, es el resultado de dibujos que realicé en el pasado, para describir algo que en algún momento llamó mi atención y decidí dibujar, ahora todas las líneas se combinan para crear formas que pueden interpretarse con total libertad por el espectador, pero que tienen un significado distinto para mí porque representan diferentes momentos en mi vida.

4 Presentación de Obra

4.1 Serie *Grañas del retorno*

Brayan Villanueva Castro. (2021). *Autorretrato frente al espejo*. Tinta china y pintura acrílica sobre papel, 60 x 40 cm.

Brayan Villanueva Castro. (2022). *El retorno*. Tinta china sobre papel, 45 x 63 cm.

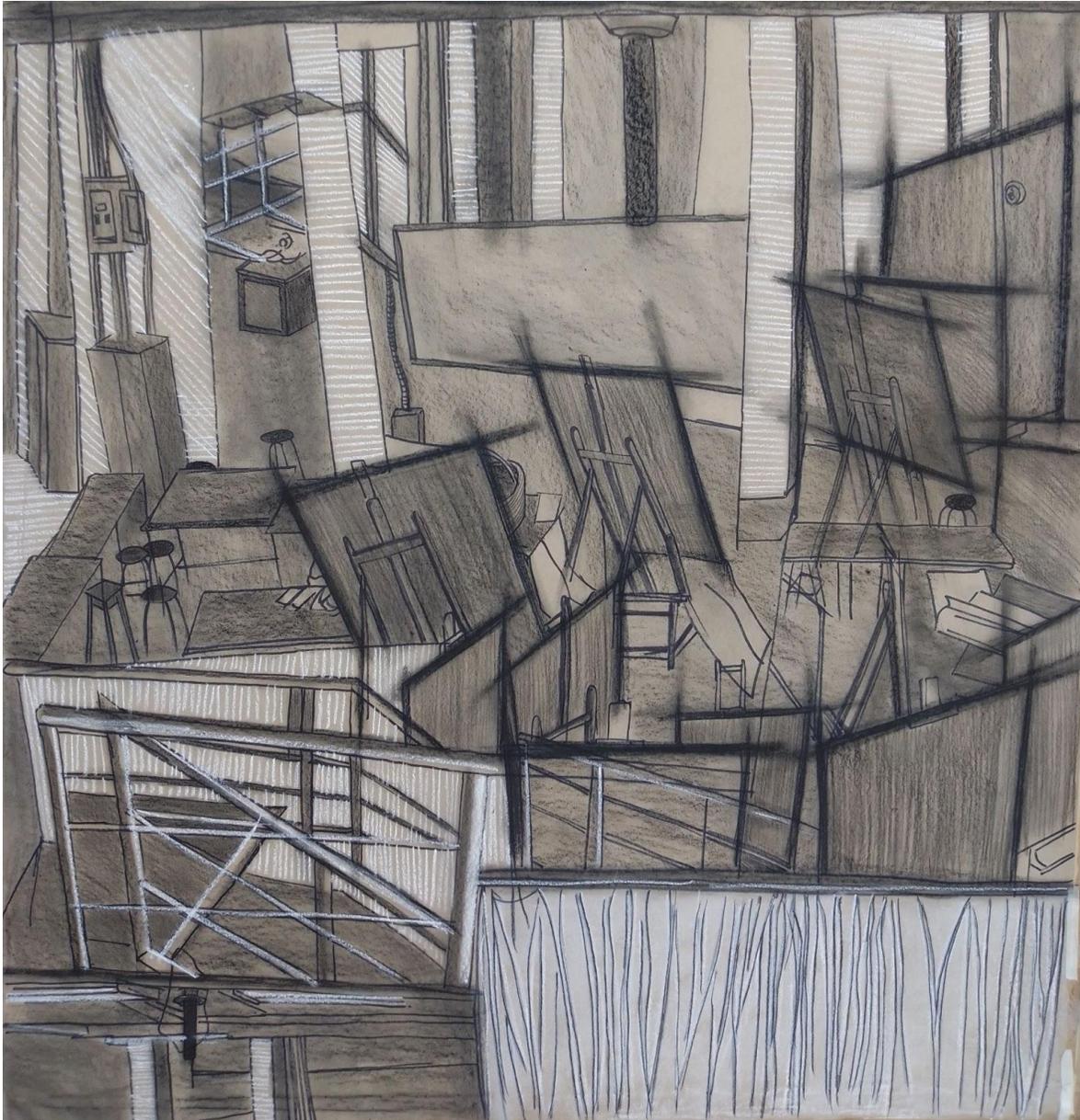
Brayan Villanueva Castro. (2022). *El hacer*. Carboncillo sobre papel, 57 x 87 cm.

Brayan Villanueva Castro. (2022). *El retorno n.2*. Carboncillo, pintura acrílica y tinta sobre Kraft, 80 x 80 cm.

Brayan Villanueva Castro. (2022). *Cuerpos inertes*. Carboncillo, acrílica y tinta sobre Kraft, 80 x 80cm.

Brayan Villanueva Castro. (2022). *Fragments de la ausencia*. Carboncillo, pintura acrílica y tinta sobre Kraft, 80 x 80 cm.

4.2 Intervención en el taller

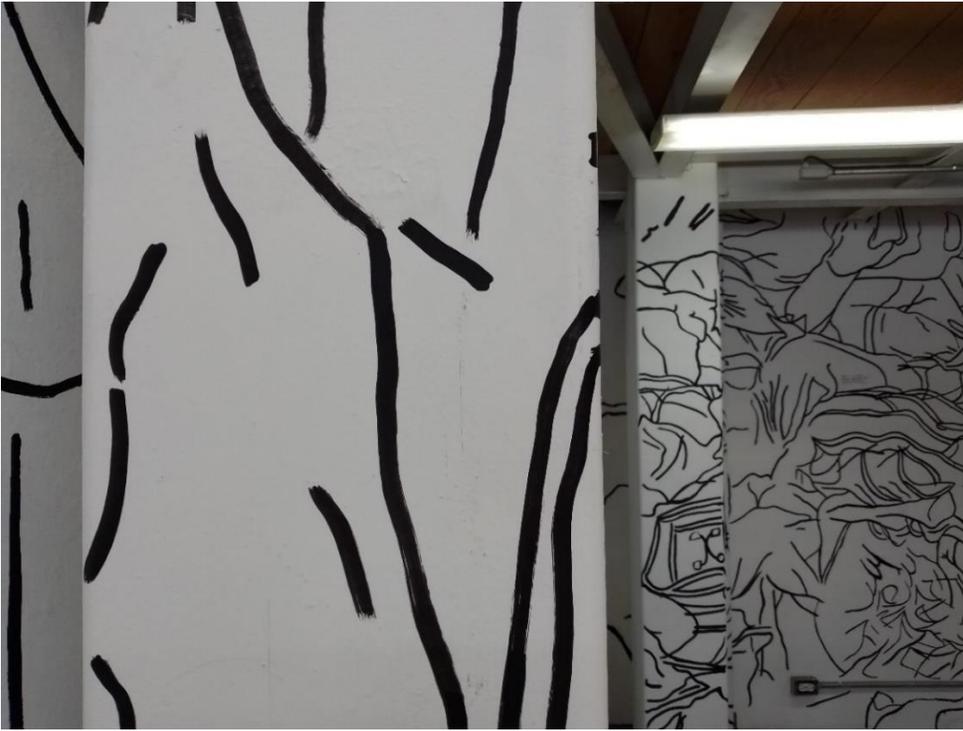
Brayan Villanueva Castro. (2022). *De la forma al todo*. Intervención acrílica, medidas variables.

Brayan Villanueca Castro. (2022). *La articulación del todo* (Detalle). Intervención acrílica, medidas variables.

Brayan Villanueca Castro. (2022). *La articulación del todo* (detalle). Intervención acrílica, medidas variables.

Brayan Villanueca Castro. (2022). *La articulacion del todo (Detalle)*. Intervención acrílica, medias variables.

Brayan Villanueca Castro. (2022). *La articulacion del todo (Detalle)*. Intervención acrílica, medidas variables.

Conclusiones

El tiempo que estuvimos confinados en nuestras casas, sin lugar a dudas repercutió en diferentes ámbitos de nuestra vida, en mi caso y hablando únicamente de lo académico, representó no poder asistir en mis últimos dos años de carrera a un taller de clases para cursar la asignatura optativa de dibujo y al regresar a la facultad no poder trabajar de forma convencional. A pesar de las circunstancias, este panorama me permitió explorar el campo de dibujo más allá de los acabados técnicos, replantear el propósito de mis dibujos y darme cuenta que podía trabajar un proyecto en clase sin la necesidad de dibujar con modelo.

La presente tesina tiene como finalidad analizar mi obra y hablar de mis referentes artísticos, a fin de llevar un seguimiento metodológico de mi trabajo a través de una bitácora de producción, donde puedo mostrar muchísimos dibujos que en otras circunstancias habrían quedado entre mi material de la facultad, al mismo tiempo esta bitácora sirve como fuente de consulta para futuros proyectos de investigaciones.

Es importante mencionar el taller de dibujo como espacio constante de aprendizaje compartido, más de una ocasión me cuestioné el propósito de mi proyecto y el simple hecho de discutir mi propuesta en clase y recibir retroalimentación por parte de mis compañeros y Maestra, me hicieron ver diferentes enfoques sobre los cuales podía trabajar y que por mi cuenta no habría considerado, mismos que fueron decisivos en mi trabajo.

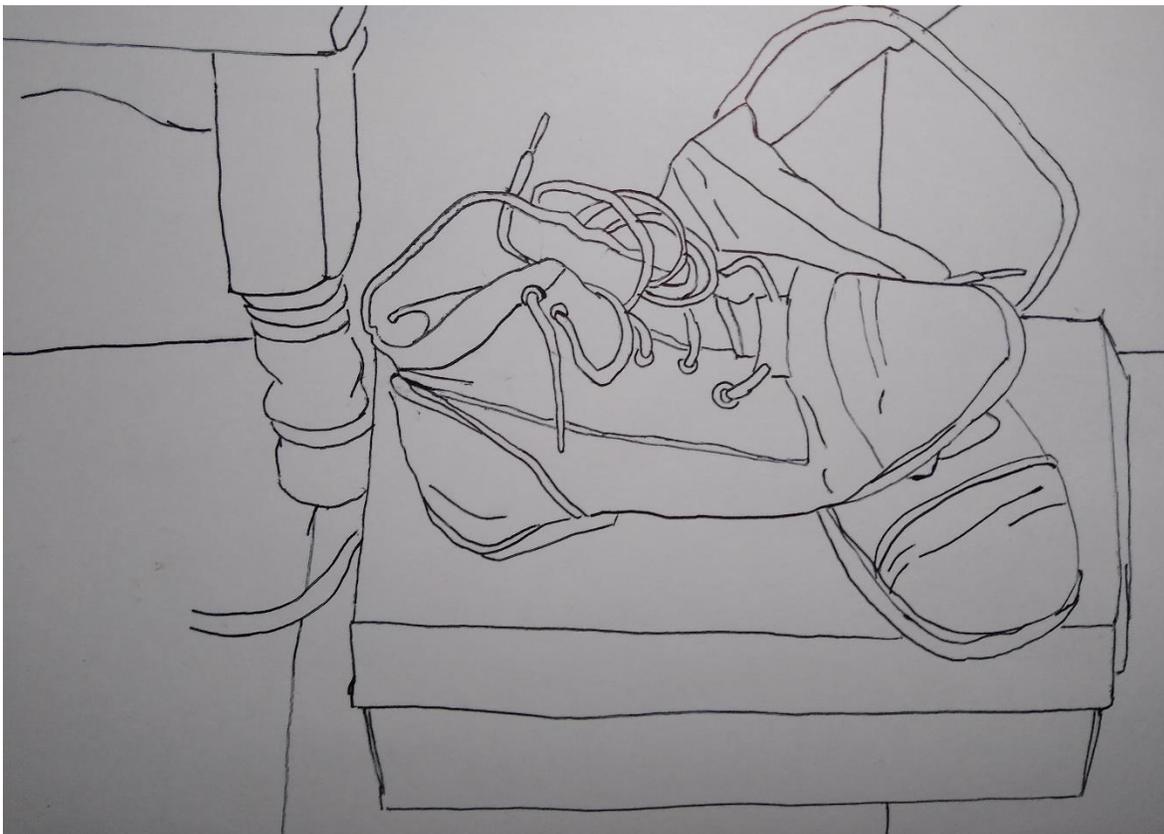
Respecto a los resultados de mis dibujos, hubo algunas ideas que no pude explorar por falta de tiempo, combinar diferentes soportes para dibujar sobre ellos, hacer un collage con recortes de mis dibujos o agregar color a la línea para trabajar por segmentos, ideas que planeo incorporar en futuras obras. A pesar de todo, estoy satisfecho con mis avances y resultados, la línea por ejemplo tuvo un desarrollo significativo en mis dibujos, lo cual me permitió trabajar más allá de la figuración y explorar en terreno de lo abstracto.

Gracias a esta evolución de contenidos me doy cuenta que la investigación en las artes y su documentación, son imprescindibles en nuestra formación profesional como Artistas Visuales, a fin de expandir nuestras posibilidades para materializar una obra o hallar nuevos campos de acción, siempre con la firme convicción y satisfacción personal, de hacer arte en cada obra que creamos.

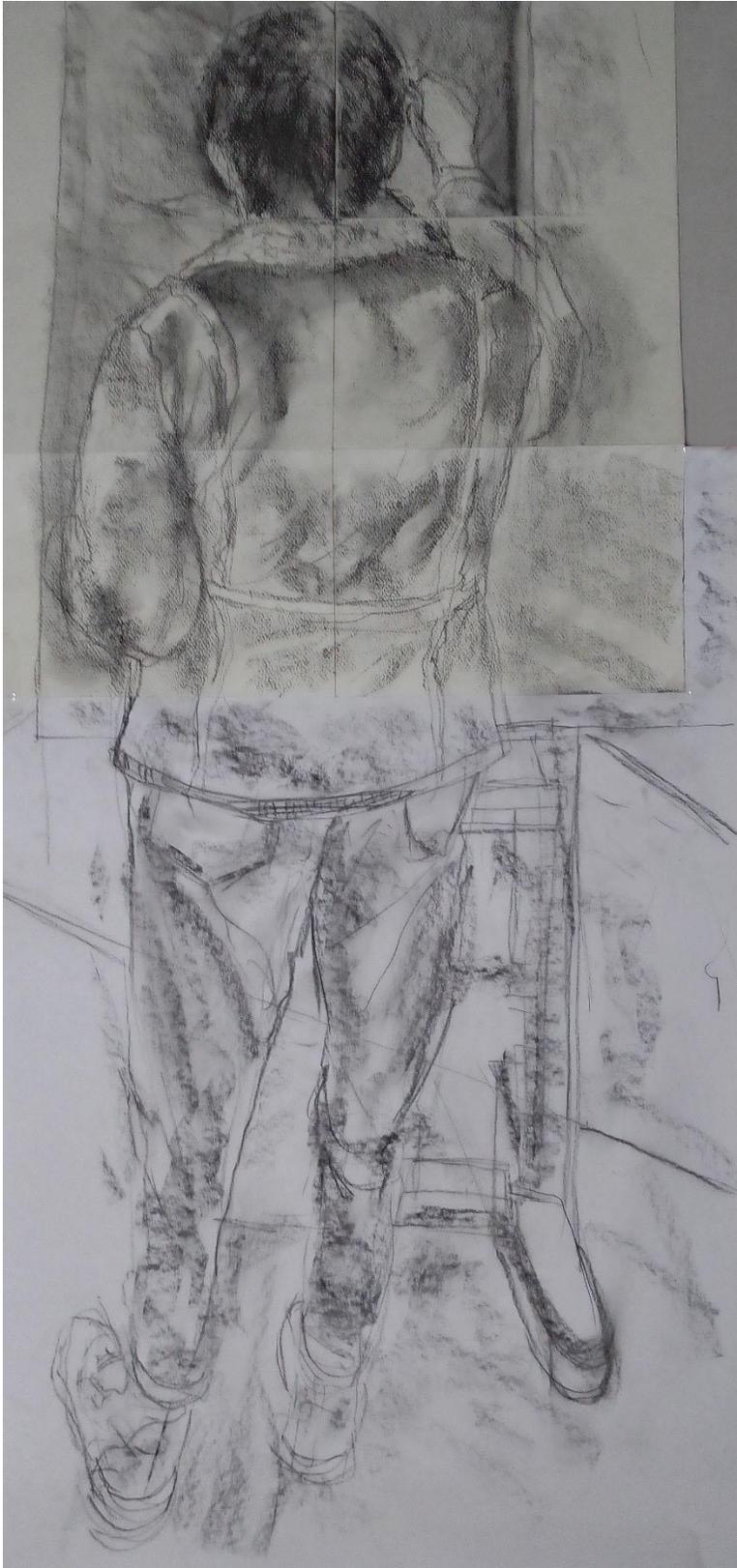
Fuentes de consulta

- Berger, John. *Sobre el dibujo*. Barcelona: Gustavo Gil, 2011.
- Boerboom, Peter, y Tim Proetel, *Dibujar el movimiento*. Barcelona: Gustavo Gili, 2017.
- _____. *Dibujar el espacio*. (Barcelona: Gustavo Gili, 2018).
- Giacometti, Alberto. *Escritos*. Madrid: Síntesis, 2001.
- Gómez, Juan José, Lino Cabezas, Fernando Castro, Xavier Franquesa, Dora García, Jordi Isern, José Jiménez, Guillermo Lledo, Gloria Moure, Marina Nuñez, José Pardo, Antonio Rabazas, Miguel Ramos, Alberto Ruiz y Ramón Salas. *Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo*. Madrid: Cátedra, 2002.
- _____, Manuel Barbero, Juan Bordes, Ignacio Caballo, Lino Cabezas, Marisa Casado, Miguel Copón, Xavier Franquesa, Carlos Montes, Marina Nuñez y Ramón Salas. *Las Lecciones del Dibujo*. Madrid: Cátedra, 2003.
- González, José Miguel, *Gramática del dibujo en 100 lecciones*. México: Medialuna, 2009.
- Nicolaïdes, Kimon. La forma natural de dibujar, "Contorno y Expresión" en *La forma natural de dibujar*, editado por Universidad Nacional Autónoma de México, 23-27. México: UNAM, 2014.
- THE DAVID HOCKNEY FOUNDATION. "Chronology 1937- Today." 1982. Chronology, 1982. The David Hockney Foundation. [1982 \(thedavidhockneyfoundation.org\)](https://www.thedavidhockneyfoundation.org/). (consultado el 22 de Julio de 2023)
- Vilchis, Luz del Carmen, *Método de dibujo de Gilberto Aceves Navarro. Fundamentos Interdisciplinarios*. México: Universidad Autónoma Metropolitana, 2008.

Anexos

Brayan Villanueva Castro. (2022). *Zapatos n.2*. Tinta sobre papel. 14 x 21.5 cm.

Brayan Villanueva Castro, 2022. *S/T. Medidas Variables*. Carboncillo sobre papel.

Brayan Villanueva Castro. (2022). *S/T*. Tinta sobre papel. 21,5 x 14 cm.

Brayan Villanueva Castro. (2022). *S/T*. Tinta sobre papel. 21.5 x 14 cm.

Brayan Villanueva Castro. (2022). *Boceto n.2. Hoja 1.* 22 x 28 cm.

Brayan Villanueva Castro. (2022). *Boceto n.2. Hoja 2.* 22 x 28 cm.

Brayan Villanueva Castro. (2023) *Finita Existencia de lo incomprensible*. Tinta sobre papel. 40 x 60 cm.

Brayan Villanueva Castro, 2022. *Estudio*. Tinta sobre papel.

Brayan Villanueva Castro, 2022. *Autorretrato por planos*. Sangría sobre papel.

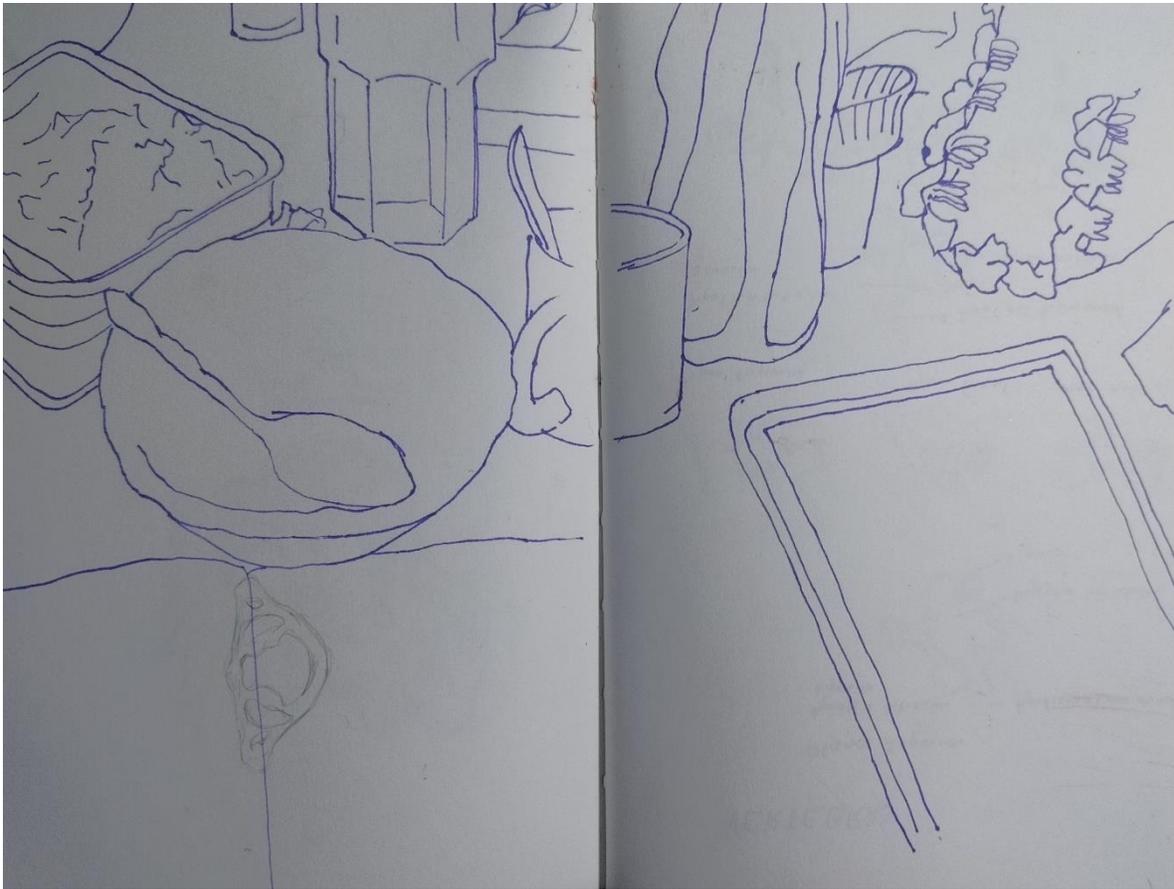
Brayan Villanueva Castro. (2022). *S/T*. Tinta sobre papel. 21,5 x 14 cm.

Brayan Villanueva Castro. (2022). *S/T*. Tinta sobre papel. 21,5 x 14 cm.

Brayan Villanueva Castro. (2022). *S/T*. Tinta sobre papel. 21,5 x 14 cm.

Brayan Villanueva Castro. (2022). *S/T*. Tinta sobre papel. 14 x 43 cm.