1- Amor a uno mismo
2- Ilusión
3- Comunicación
4- Confección
5- Enamoramiento
6- Prueba
7- Amor verdadero
Temáticas y orden de las obras
Carpeta de Proceso: Codigo: hvg847

Las etapas de una relación (2020)

Pretendo con este conjunto de obras representar lo que para muchos es muy difícil en palabras, el proceso de estar enamorado puede ser un tormento o una maravilla, sin embargo, concuerdan en la adquisición de aprendizaje que se obtiene frente estas experiencias; del mismo modo, para impactar los sentimientos del espectador se utilizaron mis propias vivencias con el fin de crear simpatía, y así poder conectar más fácil con el público.

He realizado un proceso de introspección sobre mis propios sentimientos con respecto a cada temática, lo cual fue muy difícil de ejecutar porque para mí era como revivir las buenas y malas experiencias de nuevo una y otra vez durante largas horas de sufrimiento y amor, donde mis pensamientos más profundos se enfrentaron en contra de mis sentimientos más allegados, incluso fue una ardua lucha conmigo mismo para encontrar la esencia de los 7 temas presentados, descubrir el hilo conductor que conecta todas las obras. Sin embargo, las numerosas técnicas como dibujo digital, intervención fotográfica, olio, acuarela etc, fueron mis herramientas necesarias para trasladar las ideas más recónditas de mi imaginación a la realidad.

Pretendo que el público perciba cada obra como una historia individual, comprenda los pensamientos y sentimientos de los personajes, sobre todo la importancia del rol femenino en toda mi obra, como este puede verse de diferentes puntos vistas, expresar emociones totalmente distintas y ser interpretada al gusto del espectador. Comprender desde lo más simple una relación afectiva, experimentar de ante mano las vivencias con las cuales yo pase y supere; pero ante todas las cosas, mi objetivo es que el visualizador entienda que las situaciones realmente duras son momentos para reflexionar y salir a adelante, superarse, mejorarse, al fin y al cabo, transformarse en un mejor ser humano digno de amor y respeto.

1-Amor a uno mismo

Pienso que lo primero para establecer una relación con otro es tener una buena relación consigo mismo, si eres capaz de aceptar tal y como eres, puedes ser competente para querer a otra persona, entender sus miedos, dificultades, habilidades, en fin, comprender y retroalimentar a tu pareja mutuamente.

2-Ilusión

Cuando sientes los primeros matices de amor, la mente del ser humano fantasea con pensamientos futuros sobre la otra persona, normalmente buenos que crean un ideal sobre el otro, un paisaje hermoso y perfecto que vive en la mente del ser humana.

Las etapas de una relación

En mi vida siempre el amor ha sido una gran influencia, un bello sentimiento que hace impulsar lo mejor del ser humano, en este caso me quiero centralizar en el proceso que todo esto conlleva, utilizando 7 temas con un gran manejo de posibilidades que resumen desde el principio hasta el final la lucha, la dificultad, la felicidad, tristeza etc del sentimiento de amar y ser amado por otra persona.

3-Comunicación

En esta etapa es cuando se hace el primer contacto con el otro, donde conoces sus ideas y pensamientos, se establece una conexión a primera vista, sintiendo por primera vez las famosas mariposas en el estómago; esta fase es una de las más importantes porque sin esta no existiría una relación ya sea de amigos o en este caso de pareja.

4-Confección

Conocida como la etapa más difícil para algunas personas debido a la enorme valentía de poder confesar los sentimientos, el miedo y la alegría son dos caras de la misma monada; decir lo que sientes es un gran paso para establecer las emociones con esa persona especial y una puerta hacia un futuro bueno si es aceptado o malo si es rechazado.

5-Enamoramiento

En esta parte son todos los beneficios y buenas emociones al saber que el amor es correspondido por ambas partes, normalmente en esta fase es donde los besos, los abrazos, el sexo es más profundo y trascendental al sentir una verdadera conexión humana de complementación.

6-Prueba

cuando el amor no es suficiente en una relación, hay que ser maduros para continuar con esta, porque existirán algunos días donde no te sientas complementado, querido o querida, porque han pasado circunstancias que no han favorecida la relación, pero cuando el amor es sincero, no importa si hay algunos bajadas o subidas repentinas, lo importante es saber que con la otra persona eras capaz de mostrar la mejor versión de ti mismo y que por eso es importante luchar por el otro que ha estado acompañándote en este proceso.

7-Amor verdadero

La vida recompensa a las personas que fueron capases de superar todas las adversidades que tiene el amor y recompensa con la sensación más placentera del mundo, sentir que con la otra persona existe una relación más trascendental que el tiempo y el espacio, un destino impuesto por la existencia, inalterable, irrompible una unión eterna destina a estar junta para la eternidad, en otras palabras, un amor verdadero.

Visita al Museo de La Tertulia

Fuimos al Museo de la Tertulia donde experimentamos a primera mano una exposición llamada ¿Por fin Cali sabrá lo que tiene? Es una exposición temporal donde se muestran varias pinturas y esculturas de arte con diferentes medios de elaboración como metal, plástico, madera, lienzo etc, donde se resaltan las grandes obras artísticas que posee Cali en relación con el patrimonio histórico.

La exposición está dirigida a los ciudadanos de Cali y por supuesto a cualquier persona que le guste el arte moderno y la historia de la ciudad en formato artístico. La información en la exposición se presenta con una gran variedad de formas estas son mediante: guías, fichas técnicas y parlantes alrededor de las salas.

Es una exposición bien organizada con un buen uso de medios para transmitir el mensaje de las obras e historias de Cali, está dividida en salas lo que ayuda identificar la temática y conceptos de los diferentes autores.

https://www.elpais.com.co/entretenimiento/los-tesoros-de-arte-que-la-tertulia-vuelve-a-exponer-en-reserva-abierta.html

La exposición demuestra una temática de obras que fueron escogidas por su temática en común al ser un patrimonio histórico de la cuidad, fue una realización de un inventario de los bienes patrimoniales con valor histórico, cultural o científico de Santiago de Cali con el objetivo de demostrar la riqueza y variedad de este.

https://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/138016/lanzamiento-de-fin-de-ano-en-el-museo-la-tertulia/

Todas las obras tiene una buena iluminación para resaltar las propiedades de la misma, también hay una gran variedad de esculturas que están ubicados en grandes salones con paredes blancas, una característica del museo de la tertulia es que hay altavoces incrustados dentro de algunas paredes donde te cuentan historias del pasado artístico de Cali de manera de susurro para no molestar a los visitantes.

Fotos tomadas por mi: Bitácora de Abril/20

¿Cuales decisiones va a tomar con respecto a su obro y a su exposición después de esta visita?

Quiero enfocarme en mejorar los títulos de mis obras debió a que yo no tengo buena creatividad como para hacer un buen nombre que ayude a guiar al espectador en las ideas que quiero transmitir con mis cuadros.

¿Que aprendizaje le dejo de la visita a la exposición?

Aprendí que hoy en día el arte se basa en el mensaje y no en la técnica, para mí el buen arte esta baso en 50% técnica y 50% idea, muchas de las obras que vimos se quedaban en presentar una buena idea para manejarla con conceptos que hacían juego con la obra, pero la pintura o la escultura en sí, carecía en trasmitir un impacto visual.

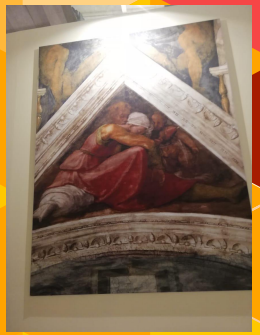
LA CAPILLA SIXTINA EN BOGOTA

Gracias a la explosión pude detallar más detenidamente la estructura del cuerpo humano, Miguel ángel era un hombre que le gustaba reflejar cada musculo al milímetro y resaltarlo a su máximo esplendor, la fuerza es una de las características que describe al pintor, escultor y arquitecto que fue, su forma de narrar las historias bíblicas me dio ideas para futuros trabajos; ver los frescos a tamaño original es una ventaja para saber cómo realizo su trabajo y conocer un poco de la historia me hace saber que para el arte no hay idioma.

Una de las cosas buenas que tuvo esta exposición fue el factor del tiempo, me podía quedar todo el tiempo que considera necesario, por ello me emocioné con cada fresco, pues la diferencia de la capilla Sixtina original es que tengo el tiempo suficiente para apreciar cada obra, por otro lado, también existía una app en donde se podía ver en realidad aumentada las obras, además de narrar una explicación sobre ciertas curiosidades de Miguel Ángel. Así que mi experiencia fue muy grata.

La exposición trataba de 34 reproducciones en tamaño real, pero el juicio final no está en tamaño predetermino debido a las dimensiones del lugar. Algo muy sorprendente es la similitud con los frescos originales del vaticano, es casi como estar en roma, por ello esta exposición lleva dos años viajando por todos los del mundo para dar a conocer el arte de Miguel Ángel. Esta exhibición duro hasta el 20 de mayo del 2019.

Frente a la historia, en 1508 Miguel Ángel acepto el encargo de Julio II de pintar toda la capilla en donde se realiza la ceremonia para escoger al nuevo papa de la iglesia católica. El trabajo comenzó el 10 de mayo de 1508 y se extendió hasta el año 1512. Después se le solicito al artista pintar El Juicio Final sobre la pared del altar debido al encargo de Paulo III.



Fotos tomadas por mi. Bitácora de Abril/20

El orden en donde se presentaba la iconografía fue la siguiente: En la parte se central se encuentran los relatos del antiguo testamento como, La creación del mundo, La creación de Adán y Eva, El pecado original, El sacrificio de Noé, El Diluvio y, por último, La ebriedad de Noé, los cuales representan la crueldad del ser humano con respecto al pecado.

A los costados de la exposición se encuentran las Sibilas y los Profetas, que tienen como objetivo profetizar la llegada del mesías. Y por último en la parte superior de las paredes contienen escenas de los milagros de la salvación de Israel que significan la llega de Cristo.

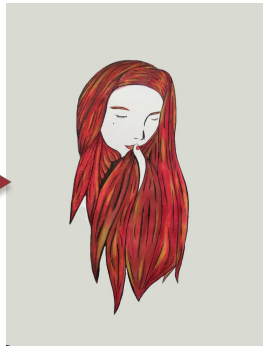
Proceso de creación - La primera obra *Amor a uno mismo*

Mi mayor inspiración para crear el primer y segundo cuadro, ha sido el arte óptico, en donde se refleja en el fondo de las dos obras. El Op-art es un estilo artístico que se basa en el uso de ilusiones ópticas para transmitir sensaciones. Normalmente maneja figuras abstractas, siendo las piezas de color blanco y negro las más comunes para este arte.

https://www.shutterstock.com/es/search/op-art

Utilice como modelo a una compañera del colegio, principalmente con rasgos muy finos y detallados, con una belleza simple pero elegante, el objetivo era captar su imagen naturalmente así que mientras ella estaba trabajando en una pintura utilice ese momento tranquilo para dibujarla.

https://es.quora.com/Qu%C3%A9-color-obtengo-al-mezclar-rojo-blanco-y-negro



Principalmente me centre en el cabello de la mujer, donde se encuentra mayores detalles en la obra, porque es el eje fundamental de la obra, lo más bello y resaltante de esta. Para realizar maneje diferentes tipos de capas para encontrar el color fuerte del cuadro, buscando las tonalidades carmesís del cabello.

Para realizarla me inspire en el estilo de Pablo Piccaso, no en el cubismo sino en la forma más simple de realizar las pinturas, con colores sólidas y líneas pronunciadas que definen el contorno de los personajes. Para el fondo utiliza un estilo similar a Omar Rayo, con figuras geométricas en patrones que hipnotizan al verla por primera vez. Fue una mescla de estos das formas de creación para obtener un estilo similar, pero con esencia diferente.

Fotos tomadas por mi: Bitácora de Abril/20

https://es.paperblog.com/pinceles-de-punta-fina-2143630/

Los pinceles son un elemento fundamental que me ayudaron a crear las líneas que están en el contorno de la figura femenina, también para hacer detalles más precisos en la cabellera de la mujer.

Define desde un principio de la obra debería ser con una técnica simple, no detalladamente realista, porque el amor propio existe en tu interior, en la mente de cada ser, simple e imaginativa, donde no se centra en los detallas sino el producto final como una idea que debe ser pulida pero no se puede porque así funciona la mente; en el tema mis obras mientras las acciones que se cometan en una relación sean más interactivas personalmente con otros, estas tomaran un toma más realista como es la vida real y no la imaginación.

Amor a Primera vista de mi encanto

La obra se llama amor a primera vista de mi encanto, el concepto el cual yo quería abarca es el amor proprio, más adelante explicara con más detalle cada funcionamiento que la conforma. La idea fundamental que estructura la composición es transmitir al espectador el pensamiento de que antes de amar y tener una relación con otra persona, primero hay que amarse a uno mismo. Yo creo que debemos aprender conceptos básicos del amor tomándonos como ejemplo de estudio. Querer nuestras virtudes y defectos es fundamental para la madures de nosotros mismo que en un futuro nos ayudara a tener relaciones más estables con las demás personas. Sentirse seguro de tu propio cuerpo ayuda a la autoestima y confianza que se ve reflejado en tu comportamiento y en tu percepción del amor.

El color rojizo en el pelo de la mujer representa el amor también es la parte del cuadro que más resalta con la cual más tiempo y esfuerzo tomo por terminar, por lo tanto, es lo más hermoso de la mujer.

Como artista nada es involuntario todo está planeado al milímetro, muchas personas se preguntan porque la piel de la dama es blanca, para mí la mujer representa pureza y minimizarla al color blanco significa agrandar y resaltar esta virtud que los hombres adoramos de ellas; también de una forma siniestra el color penetrante rojo del cabello está conformado de su propia sangre que sería una metáfora para decir que está enamorada de su propio ser, esto también explicaría el color rojo se su uña.

Un dedo se asoma entre todo el pelaje de la chica, esto está hecho de forma intencionada y representa el amor a si mismo debido a que está apreciando su parte más hermosa. Muchas personas dicen que está realizando diferentes acciones como peinarse u oliéndose el cabello, pero esto es algo subjetivo donde todas las repuestas están correctas porque todos concluyen que ella está enamorada de su larga cabellera (está enamorada de sí misma).

Un dedo se asoma entre todo el pelaje de la chica, esto está hecho de forma intencionada y representa el amor a si mismo debido a que está apreciando su parte más hermosa. Muchas personas dicen que está realizando diferentes acciones como peinarse u oliéndose el cabello, pero esto es algo subjetivo donde todas las repuestas están correctas porque todos concluyen que ella está enamorada de su larga cabellera (está enamorada de sí misma).

Fotos tomadas por mi: Bitácora de Abril/20

La sonrisa de su rostro significa la aceptación total de su ser, como espectadores cumplimos con el objetivo de hacerla madurar de la forma que finalmente ella comprende que para ser amada por nosotros primero ella debe amarse a sí misma.

Por último, la ilusión óptica hace la función de resaltar mi idea principal; es un espiral gigante que termina en la cabeza de la señorita como podemos deducir el comienzo de la espiral seria la intención de amar a otro, pero mediante cada vez que el espiral se reduce nuestros pensamientos cambian llegando a la expresión mínima del amor, el cual concluimos que para amar a otros primero hay que amarse a sí mismo, es un ciclo infinito que nosotros mismo debemos darle un fin cuando deducimos su final tal como lo hizo la dama al darse cuenta de su pensamiento erróneo del amor.

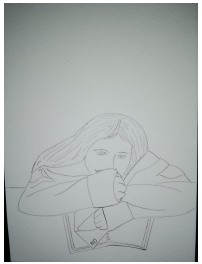
El lunar de su mejilla representa las cosas malas que ella odia su cuerpo, es pequeño, pero psicológicamente hablando es profundamente grande para el alma. Nosotros los seres humanos resaltamos los defectos entre las virtudes, nos juzgan y nos gusta juzgar así somos por naturaleza; para mi debemos alejarnos de las cosas malas y concentrarnos en las cosas buenas, por eso la damisela cierra los ojos para no ver el reflejo de lo malo que sería el lunar, sino concentrarse en lo mejor de sus virtudes que es por obvias razones su cabello.

Amor a primera vista de mi encanto (2019)
Medio: Acuarela
Dimensiones: 35 cm x 20 cm

Proces de creación - La segunda obra *Ilusión*

Mi idea es comparar la ilusión con la realidad en una relación humana, con este distribuí la mitad del cuadro para enseñar una idea en cada lado, en el izquierdo la ilusión y la derecha seria la realidad.

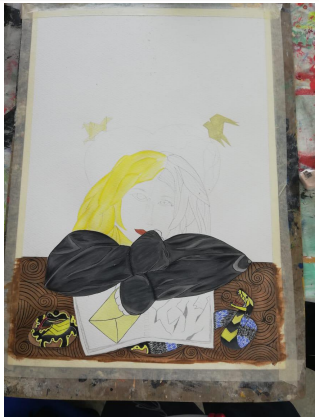
Cada objeto o animal de la obra son importantes y significan una idea significativa para la función del cuadro, simbolizan conceptos que se desarrollaran posteriormente. Cabe resaltar que cada símbolo tiene su contraparte en el otro lado, porque ese es el juego de contrastes entre la realidad y la ilusión en el cuadro.



Fotos tomadas por mi: Bitácora de Abril/20

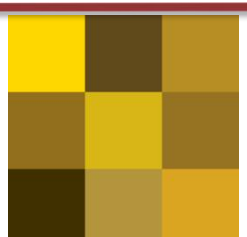
Pre-boceto más realista para transfórmalo en una menos, debida a que la ilusión se maneja desde la mente y la imaginación, conceptos que todavía no están más relacionados con el mundo físico sino que dentro de cada quien.

Primero se hizo un boceto en una hoja de papel normal que luego se trasladó a papel acuarela calcándolo gracias a un proyector que amplio la imagen para hacerlo en un mayor formato.



Se creo una capa base para todas las superficies pintadas, en esta imagen se puede ver la primera capa en el cabello amarillo de la mujer.

Poco a poco se van creando los contornos negros para definir al personaje, destacando las acciones y las intenciones de la mujer en la obra.



https://es.wikipedia.org/wiki/Oro_(color)#/media/Archivo:Dorados.png

De nuevo utilice a una compañera en este caso diferente para convertirla en el modelo del cuadro, su color de cabello castaño claro y su belleza muy común entre los hombres, son el perfecto boceto para acercarme a la universalidad de mi temas.

Para mí la mujer es parte del eje fundamental de mi tema, debido a su importancia a la hora de crear sentimientos hacías las demás personas, por eso quiero manejarla en distintos ámbitos para encontrar a un más la belleza que ellas transmiten, en este caso la mujer toma su acción como la encantadora y la seductora que determina las puertas entre la realidad y la ilusión por eso está en el medio del cuadro, dividida por la línea invisible.

La ilusión óptica del fondo sirve para resaltar la mujer, porque centra toda la atención en el rostro de esta sobre todo en su mirada fija y fría, la línea que está en el medio de la ilusión significa la separación entre la ilusión y la realidad.

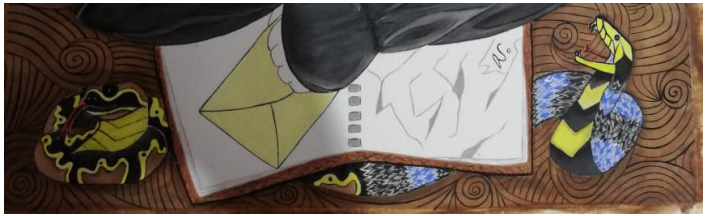
Tú eres mi ilución favorita

La ilusión óptica del fondo fue un método que utilice para captar la atención del espectador, este tiene la función de resaltar los elementos del cuadro, sobre todo el pelo de la mujer, el corazón y las aves.

La cabeza de mujer esta divida en dos partes, el cabello de la izquierda es más simple y de color rubio, a veces cuando uno piensa cosas de uno mismo es engaño, porque en la realidad es de color castaño, no rubio como ella piensa. El ojo gris es en representación de la ceguera, porque la ilusión cubre los acontecimientos que pasan en la realidad, por otro lado, el color amarillo del ojo de la realidad contiene parte de la ilusión, porque pienso que es importante vivir la vida con parte de la ilusión, la cual ayuda a experimentar las dificultades de mejor manera, en este caso el enamoramiento. Por último, se puede ver los labios solo en la ilusión, debido a la seducción que este intenta influenciarte, es más cansillo existir por eso lado, la realidad es más pesada y complicada, la ilusión es simple y liviana por eso vivir en ella es una decisión más fácil.

Fotos tomadas por mi: Bitácora de Abril/20

El cuadro está constituido de dos partes, el lado izquierdo representa la ilusión, por eso la forma de pintar contiene menos detalles, porque la ilusión es así de simple, superficial y menos precisa que la realidad, en cambio el lado derecho es más detallado, con mayor dificultad, su pelo castaño es ejemplo de ello, la serpiente es pintada con cada escama y el pájaro de origami es más complejo en su realización.



Los pájaros tienen la función de elevar el corazón (el amor), porque cuando uno se enamora los sentimientos hacen percibir las adversidades como menos importantes, lo cual es una cualidad que posee ambas partes (ilusión y realidad). El pájaro del lado izquierdo es más simple porque así es la ilusión, siempre se muestra fácil, los planes que se crean a partir de ella normalmente son exitosos, no existen complicaciones; en cambio el pájaro de la derecha es más complejo y cuando se posa sobre el corazón lo agrieta, en referencia al fracaso o el dolor que provoca la realidad al reconocer que las cosas no son simples, no siempre lo que uno piensa en un inicio va hacer así en el proceso.

https://www.color-hex.com/color-palette/7718

El cuaderno y la carta son elementos a temporales, las hojas del cuaderno son las mismas con las cuales posea la carta, las hojas del lado izquierdo del cuaderno no está arrugado a diferencia del derecho, es otra sutil referencia a la simpleza y a la dificultad de vivir en la realidad o la ilusión. Cabe destacar que la carta es un escrito de confesión amorosa.

Las serpientes de dos cabezas significan de nuevo los dos lados de la moneda, siendo en de la izquierda una Boa constructor que parece estar relajada, sin embargo, cuando una serpiente enrosca su cuerpo es porque tiene la intención de saltar a morder, y así es la ilusión, no beneficia vivir en ese estado, aunque siempre te invita a convivir en ella. La serpiente de la parte derecha es una Hydrophis belcheri, una de las serpientes más venenosas del mundo, sin embargo, parece estar atacando, pero no está enroscada, la realidad se vive como tú la interpretas.

Foto tomada por mi: Bitácora de Abril/20

Tú eres mi ilusión favorita (2019)
Medio: Acuarela
Dimensiones: 45 cm x 30 cm

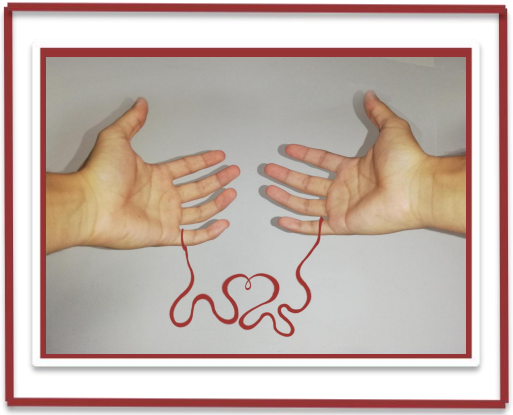
Proceso de creación - La tercera y cuarta obra

Comunicación y Confesión

La obra que representa la comunión y la confesión son en si es uno sola, pues la obra del hilo, es un complemento para resalta la obra del Ruiseñor de papel, sin embargo, se manejan conceptos distintos y por ello es merecedor de nombrar cada obra como independiente.

(Comunicación) La obra del Hilo rojo del destino es una instalación, además de ser directamente una analogía al mito japones con el mismo nombre. El cual dice que la arteria ulnar presentada en el dedo meñique esta conecta directamente al corazón. Al estar relacionados se comenzó a decir que en un plano intangible existe un hilo de color rojo amarrado en el dedo meñique de cada persona, con la cualidad de que esté esta enlazada con tu alma gemela.

“Un hilo rojo invisible conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, sin importar tiempo, lugar o circunstancias. El hilo rojo se puede estirar, contraer o enredar, pero nunca romper”

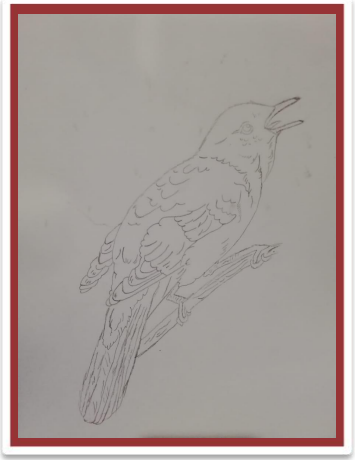


Fotos tomadas por mi: Bitácora de Abril/20

(Confesión) El ruiseñor de papel es una obra basada en él cuento El ruiseñor y la rosa, el cual está escrito por Oscar Wilde, en este pequeño relato habla sobre un estudiante en época de invierno que busca una rosa roja para poder invitar a la mujer más bella de la universidad a una cita, el ruiseñor escucha diariamente desde la ventana del universitario la desesperación de quien lo alimentaba todos los días, por ello el ruiseñor intenta apoyar de manera altruista al estudiante, haciendo una travesía para encontrar una rosa roja entre todos los rosales de la zona, al final , el pájaro se da cuenta que la única forma de obtener una rosa rojo es alimentado con su propia sangre una rosa blanca, con el fin de tinturarla de color carmesí, perdiendo la vida en el proceso; cuando el estudiante recoge al otro día la rosa del risueños, se encamina a buscar a su amada, pero ella lo rechaza por no ser alguien importante como un noble, volviendo inútil las acciones que hico el ruiseñor por su amigo.

El hilo rojo del destino y El ruiseñor de papel

La escultura constituye de un ruiseñor hecho con papel, en donde cada pedazo de su material se encuentra escrito parte del cuento de Oscar Wilde. Este representa en mi obra la confesión, pues como su cuento lo narra, son las ansias y el motivo del universito por invitar a su enamorada, el eje central de la historia, son los argumentos que motivan a desarrollar un conflicto y una resolución que no termino como el joven deseaba. As í es como pasa muchas veces en el amor, la confesión a veces resulta ser un riesgo con el cual muchas personas deberán pasar varias veces en su vida, lo importante es estar seguro de tus acciones y estar abierto a cualquier respuesta posible, por ello el rechazo mejora el carácter y la madures cuando es asimilado correctamente. Por otro lado, cuando la confesión es mutua y recibe la respuesta deseada, es un nuevo inicio para empezar una aventura que dará comienzo a una historia, en este caso la narrativa y orden de las demás de mis obras.

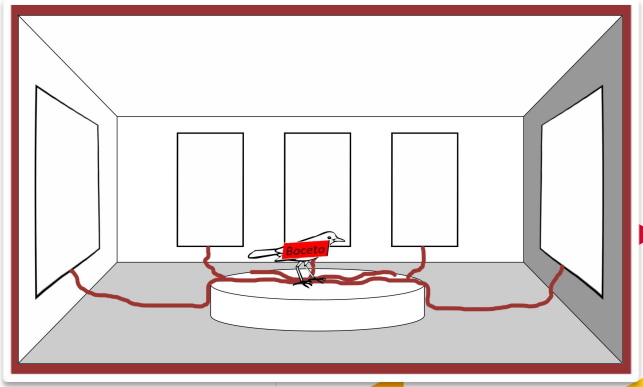


Fotos tomadas por mí: Bitácora de Abril/20

Mi obra de la comunicación es representada como una instalación creada a partir de hilos rojo, con los cuales estarán enlazando todas mis obras, pues el mensaje que quiero transmitir se basa en mostrar de forma visual la importancia de la comunicación durante toda una relación, con ello puedo enlazar y darle una cronología a la narrativa de mi exposición. El hilo rojo del destino representa como anteriormente dije con su mito: la unión de dos almas gemelas que están destinadas a pasar toda su vida juntos, por ello si se quiere mantener ese objetivo gratamente, una buena comunicación entre la pareja es fundamente para expresar los sentimientos por ella. Cuando en una relación hay mala comunicación, está destinada a quebrantarse poco a poco hasta romperse, y no solo la comunicación esta presenta en una etapa de la relación amorosa, sino durante todo su desarrollo, por ello los hilos conectan todas las obras, pues es con ella que muestro el mensaje visual de lo que quiero decir y hacer reflexionar a las personas.

Algo curioso de esta obra es que parte y comienza a salir los hilos desde la base de la escultura del ruiseñor de papel, por lo que creo que la idea de la confesión da inicio a una historia que depende de su desarrollo, en este caso la comunicación de la pareja, el destino grato o ingrato de su resolución.

Este es el boceto de la instalación de la obra el hilo rojo del destino. Por temas sucedidos este año 2020 en referencia al corona virus, no se pudo realizar la explosión final de todas las obras, en consecuencia, no se pudo realizar y proyectar la instalación de la obra, Pero aquí muestro una idea de cómo hubiera quedado al final.



El ruiseñor de papel (2020)
Medio: Papel tamaño carta
Dimensiones: 35 x 15 x10

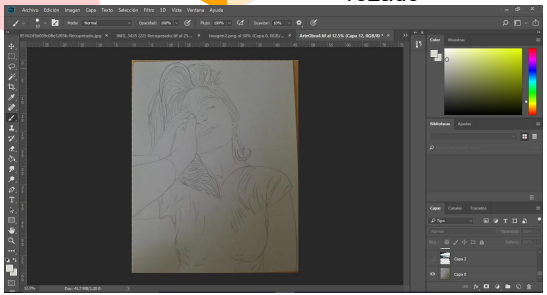
El hilo rojo del destino (2020)
Medio: Hilo de color rojo
Dimensiones: Instalación

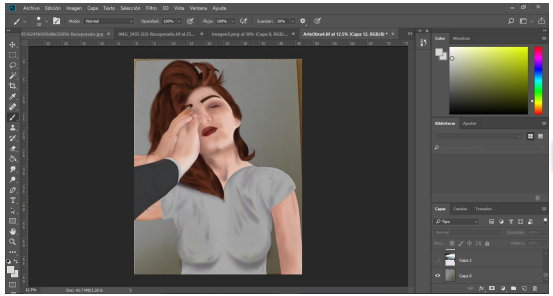
Proceso de creación - La tercera obra *Enamoramiento*

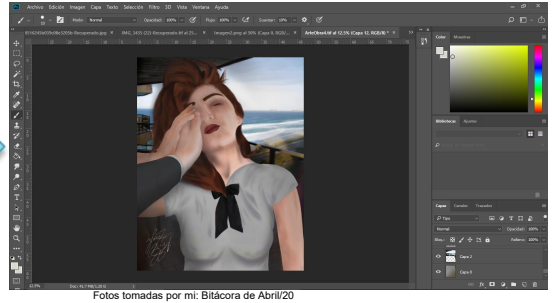
Primero que todo realice un bocete en una hoja en blanco con el fin de pasarlo a Photoshop y utilizarlo como guía para sobreponer las capas de color, por otro lado, para poder realizar la figura del personaje principal no utilice algún modelo para hacer a la mujer, simplemente maneje mi proprio criterio sobre la mujer ideal desde mi punto de vista, por ejemplo, el pelo largo castaño con ondulaciones con sutiles ondulaciones, los labios carnosos con maquillaje café rojizo, las cejas bien delineadas, rasgos finos, por último, el tono de piel casi blanca con rozado

El programa que utilice para realizar esta obra fue Photoshop, con el cual tiene todos elementos que considero necesarios para lograr el resultado final. Además de hacer un boceto en una hoja de papel en donde será la base para sobre poner los colores generados por el programa.

Principalmente me centre en la representación de la mujer, su sensualidad y figura, la expresión facial del rostro que transmite tranquilidad y la forma como recibe la caricia.

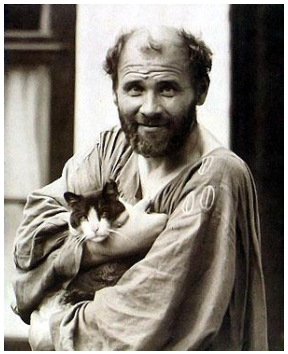






Fotos tomadas por mi: Bitácora de Abril/20

La inspiración para realizar la obra fue el pintor Gustav Klimt, principalmente en su pintura (El beso), en donde se puede apreciar todo el amor de los amantes a simple vista, como con una imagen se puede transmitir tantos sentimientos, por eso quise acercarme a su genialidad con una imagen tranquila, con tonalidades suaves, que a primera vista muestre las intenciones de la obra.



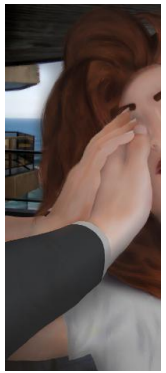
https://es.wikipedia.org/wiki/El_beso_(Gustav_Klimt)

Déjame descansar y pasar cada segundo a tu lado

Esta obra tiene como intención transmitir ese sentimiento de enamoramiento cuando ves a la persona que quieres después de un largo tiempo, para ello pensé implementar la perspectiva en primera obra, para que el espectador puede vivir por su propia mano el momento.

Para mí el momento de llegar a casa significa es muy especial porque es el instante en donde uno se siente tranquilo, muchas veces en paz, luego de una jornada complicada, llegar al hogar es un descanso para el cuerpo y la mente sobre todo cuando sabes que las personas que más amas te están esperando.

La caricia del hombre es un gesto de amor simple, pero con mucho significado, pues el amor se transmite de muchas formas, una de esta puede ser mediante los gestos hacia la pareja, por ello creo que las acciones pueden transmitir más que las palabras, y es un recurso que utilizo con el objetivo de llegar al espectador y que entienda que los pequeños detalles en la relación son sumamente importantes.



Fotos tomadas por mí: Bitácora de Abril/20

El cuadro esta desde una perspectiva en primera persona con el fin de hacer sentir al espectador parte del cuadro, siendo un elemento más para transmitir el mensaje.

Los ojos y sutil sonrisa son una señal de placer por parte de la mujer que al igual del hombre están disfrutando el momento

El vestido de la mujer no es un atuendo muy complejo, pero tiene un detalle interesante (la corbata de lazo), sinónimo de elegancia y estilo, es un recurso que utilice para que el espectador capte un poco la psicología o personalidad de la mujer del cuadro, con ello nos podemos dar cuenta o dar una idea del carácter y comportamiento que tendría la mujer en la vida real si existiera.

Con la misma idea de trasmitir paz y tranquilidad, fue manejado el fondo y ambientación de la obra digital, es un apartamento cerca a la playa, un lugar donde el agobió del trabajo y el estrés no se encuentran relacionados.

El rostro, estilo y pinceladas que posee la obra en general es una característica propia del cuadro para ser un diferenciador frente a otras imagines digitales del medio, en otras palaras, hace parte de mi estilo como artista.

Déjame descansar y pasar cada segundo a tu lado (2019)
Medio: Digital
Dimensiones: 80 cm x 70 cm

Proceso de creación - La sexta obra *Prueba*

La prueba es cuando existe una adversidad en la relación, que es capaz de fragmentar y evaluar realmente el amor entre dos personas, pues si esta es superada entonces los sentimientos valen la pena preservarlos para siempre.

Para pasmar el sentimiento de un conflicto que parece imposible de resolver, utilice mi propia experiencia con el fin de hacer sentir más real la obra.

Fotos tomadas por mi: Bitácora de Abril/20

Todo comenzó después de haber ido a una fiesta donde sucedieron una serie de acontecimientos que culminaron horrible, fallo una relación a la cual había deseo desde hace mucho tiempo, incluso la suma de la circunstancia finalizó con cualquier clase de interacción con esa persona, en otras palabras (un desastre). Al paso de unos días me sentí un gran malestar y me enfermé, por lo que, el doctor me aconsejó no ir al colegio por tres días, así que estaba en la casa solo y enfermo; entonces decidí transmitir todos esos sentimientos haciendo arte, dibujo en la pared de la habitación una imagen, la cual en un futuro será el boceto para realizar esta obra.

El estilo con el cual fue pintado, tiene como intención transmitir la tristeza profunda, la cual se esconde en lo más hondo de la melancolía, por ello los personajes retratados parecen tener la carne expuesta,- un sinónimo de horror y de expresión artística sin tapujos.

La obra tiene distantes texturas (relieves) creadas a partir del olio, “que más adelante se explicaran su significa”, pero por ahora fueron pensados como un elemento estético complementario del cuadro.

El cuadro está ambientando en una fiesta, donde la integración humana es la base de muchas historias, en este caso una melancólica, la cual tiene relación con los acontecimientos reales que pasaron en mi vida.

Todos los elementos del cuadro tienen como función crear una composición en rectángulo donde se muestran a los personajes en cuerpo completo.

La cercanía de la indiferencia

Lo que intento trasmitir en esta pintura es el sentimiento de dificultad cuando sucede un problema que fragmenta la relación, por ello la obra maneja el concepto de (Prueba).

La obra está ambientada en una fiesta elegantes, sus personajes están vestidos para la ocasión.

Los colores del fondo al igual que su textura, son una analogía al interior de un órgano, en este caso el corazón, en es si los sentimientos del artista expuesto al espectador. El nombre de la pintura (la cercanía de la indiferencia), trata de describir el contexto al cual están viviendo los personajes. El abrazo es la acción principal que muestra la obra, sin embargo, las miradas de las personas están perdidas, no se encuentra, por ello, aunque están tan cerca como un abrazo, en verdad están lejos al no tener sus sentimientos en sintonía con el otro.

Fotos tomadas por mi: Bitácora de Abril/20

La textura de la piel de los personajes, fue realizada de esa forma intencionalmente para hacer referencia a la carne expuesta. Es una metáfora a la liberación de los pensamientos más profundos del ser humano. Por ejemplo, cuando una escucha que las personas muestran una cara al mundo (lo mejor de el mismo), pero en su interior se oculta todos sus verdaderos pensamientos y sentimientos. En este caso quise expresarlo literalmente al espectador para que entiendan que los amantes de la pintura expresan sus sentimientos sin escrúpulos, tal y como están viviendo ese momento juntos.

Las lágrimas son más pronunciadas y con mayor textura para resaltar ese sentimiento de pérdida, dolor y de dificulta al despedir por siempre a la persona que ama. Especialmente las lágrimas de la mujer se asemejan al maquillaje de un payazo para reflejar sus penosas decisiones que conllevaron a la fragmentación de su relación, del mismo modo su reflejo no se muestra en el espejo de atrás con el fin decir que ella no se reconoce así misma, debido a la falta de amor propio, inseguridades, defectos y depresión que trata de ocultar.

El saco del hombre, lleva muchas texturas afiladas en la espalda para hacer referencia literalmente a la expresión (me apuñalaste por la espalda) sinónimo de traición, dando una idea de la psicología del personaje y sus pensamientos frente a la mujer.

La mano izquierda oculta en el muslo de la mujer, está levantando sutilmente el dedo índice para referirse a que siempre fue el #1 para ella, el mejor hombre que va conocer en su vida, sim embargo ella nunca lo noto y perdió esa oportunidad. Por ello es una acción difícil de encontrar en cara al público, porque tal como la mujer sucedió a la mujer de no notarlo, también le puede pasar lo mismo a la persona que este observando el cuadro.

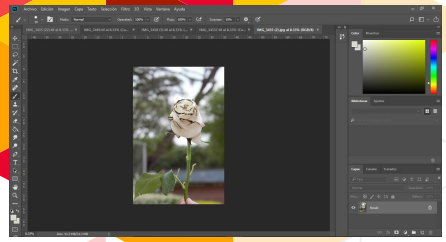
Lo más irónico del cuadro es reconocer que el hombre trata de evadir el abrazo de la mujer saliendo por un lugar que no tiene salida, el caballero trata de soltarse huyendo en dirección hacia la pared de la izquierda. Esto representa la importancia de esa mujer en su vida, aunque el intenta salir de ella, no lo logra, porque reconoce que la ama y no la quiere perder del todo.

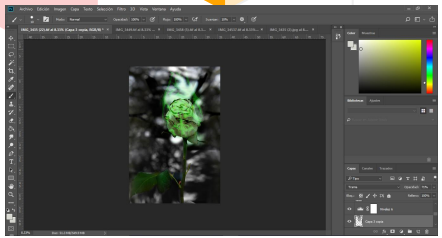
La mujer intenta agarrar por todas partes al hombre, incluso lo intenta con la pierna izquierda y lo rodea con sus dos brazos en el cuello, esto significa que ella lo necesita a él para seguir viviendo, es fundamental y hace parte de ella en su entorno cotidiano, por eso se abalanza hacia el para no perderlo y no alterar su mundo de un momento a otro.

Al igual que pasa cuando se fragmente una relación, se siente ese sentimiento de que las cosas no se pueden solucionar, las agujetas desatadas de los zapatos del hombre representan aquello: una perdida en el camino que conlleva a la desviación en la historia de los amantes.

La cercanía de la indiferencia (2019)
Medio: ólio sobre lienzo
Dimensiones: 180 cm x 70 cm

Proceso de creación - La septima obra *Amor verdadero*

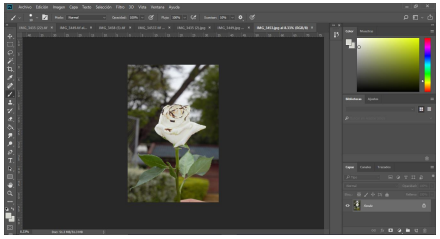


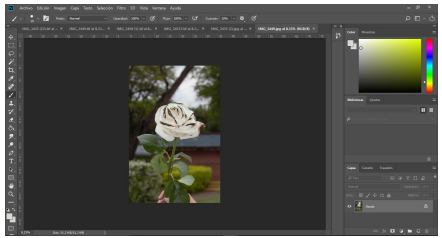


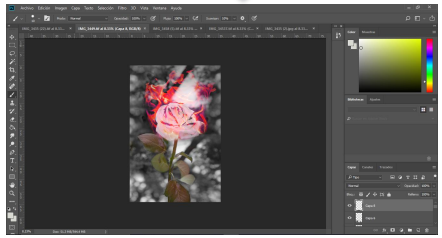
El fuego que consume a las rosas, es una analogía al aura de una relación amorosa y de cómo esta contiene las características para considerarse amor verdadero, por otro lado, en medida que cambia de color también cambia su significado y mensaje.

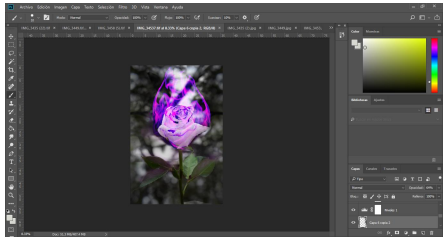
Modifique el fondo de las rosas pues en alguno de ellos se podía ver las estructuras del colegio, lo cual le quitaba protagonismo y seriedad con respecto a lo que quería transmitir.

Para realizar las fotos y obtener la mejor calidad posible en la imagen, le pide el favor al fotógrafo del colegio para poder realizar las fotografías que más adelante edite en Photoshop







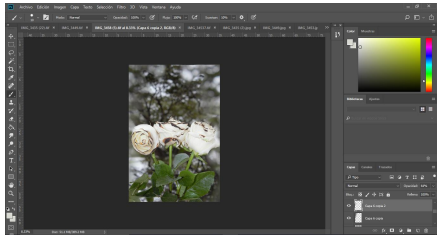


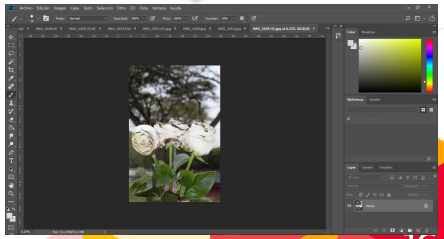
Para hacer las llamas del fuego utilice la misma capa, pero en cada rosa las llamas fueron deformadas para volverlas únicas y distintas.

Por ultimo los colores exóticos de las rosas fueron dados al modificar la saturación y el contraste de los pigmentos.

¿Porque escogí rosas para representar el amor verdadero?

Principalmente se conoce a las rosas por su belleza, por ello se puede decir que el ideal en una relación amorosa, sin embargo, para conseguir ese objetivo hay que superar una serie de sacrificios y dificultades que se necesitan vencer para obtener el amor verdadero. Igualmente, como sucede con las rosas, que son una flor que necesita cierto cuidado y atención para resplandecer, también pasa con las relaciones amorosas en donde la contribución es sumamente necesaria para que algún día florezca sus resultados.





Fotos tomadas por mi: Bitácora de Abril/20

Un amor verdadero

La rosa de color verde significa la naturalidad con la cual se debe llevar a cabo una relación, nada deber ser forzado, pues todo llega a su debido tiempo, en ocasiones queremos que nuestra pareja nos priorice o por lo menos nos considere el centro de su universo, pero querer ese deseo de inmediato es algo absurdo, pues para llegar a ese nivel en la relación se debe pasar por un proceso de adversidades y de felicidad que conduce a amar y apreciar al otro por lo que es, por su esencia, y cuando eso sucede, los problemas aunque sean lo más difíciles, se superaran porque tener a esa persona en nuestra vida se vuelve una prioridad que sobrepasa cualquier deseo carnal, por ello si se quiere llegar hasta ese punto, lo primero es tener claro que no puede ser forzado, porque si el destino realmente considera que esa persona es el amor de tu vida, naturalmente llegaran hasta esa conclusión.

La rosa de color naranja es muy similar a la pasión, la cual se relaciona comúnmente con el color rojo, pero para mí el color naranja es más dulce, más tierno, del mismo modo, aquello es lo que deseo transmitir con esta rosa, pues el amor debe contener pasión (eso no lo puedo negar), pero debe ser romántico y no completamente un deseo carnal, el sexo es bueno pero cuando se hace con la persona que realmente amas es completamente distinto, al sentir una conexión con el otro, las acciones se hacen con otra perspectiva que resulta dar mayor satisfacción a largo plazo. Este tipo de pasión dulce, se puede extrapolar en otros campos, no solo en las relaciones sexuales, sino en todo el desarrollo del amor, todos los gestos se deben hacer con cariño, por ejemplo, una caricia, un te amo, incluso una cosa tan simple como una sonrisa, son en general los detalles sutiles con los cuales se alimenta y se construlle una relación sana.

La rosa de color purpura simboliza la confiesa a la cual se intenta aspirar; tener fe en la otra persona hace parte de las verdaderas bases fundamentales para tener una relación larga y formidable. Se que es muy complicado en algunas ocasiones poder otorgar la total autonomía a la pareja, sobre todo cuando uno lleva una cadena de relaciones fallidas donde en la mayoría de ellas has salido lastimado, sim embargo, siempre hay que arriesgarse, porque el amor se trata de dar el 100%, para poder recibir el 100% de la otra persona. El color purpura es entre las tres rosas, el pigmento más cercano al color negro, por ello su aspecto sombrío y triste, pero cuando alguien realmente valora tu noble corazón, la recompensa es extraordinaria, siempre hay que intentar dar lo mejor de ti mismo con todas las personas que vas a conocer a lo largo de tu vida. Por otro lado, si sientes que tu pareja no aporta lo mismo que tú das en la relación, la mejor opción es abandonar el barco, sufrir innecesariamente es un error común que ahora mismo pasan millones de parejas que simplemente necesitan valorase, porque con ello cuando sea el momento necesario llegara esa persona que pondrá su vida patas arriba.

Un amor verdadero (2020)
Medio: Fotografía Digital
Dimensiones: 35 cm x 20 cm

Al ser el fuego sinónimo del aura de una relación, en la vida real este término no se puede materializar, pues nadie puede percibir el aura de una persona, por ello la última foto no fue editada para que tuviera fuego, sim embargo, este cuadro a diferencia de los otros, contiene las tres rosas usadas para la obras, porque después de apreciar las demás fotografías el espectador puede deducir que aquella aura se encuentra en el interior de las personas con respecto a sus parejas, y el fuego simplemente es una representación física y directa de las características de un amor verdadero.

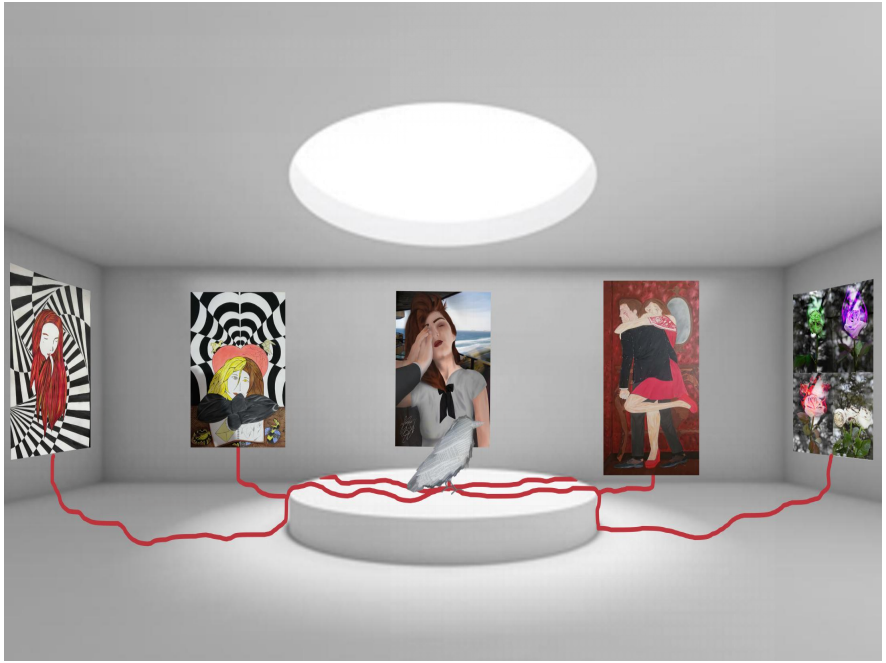
Fotos tomadas por mi: Bitácora de Abril 20

Mi experiencia en Artes Visuales

Mi experiencia durante estos dos años en artes visuales ha sido muy gratificante, sobre todo a la hora de crear mis obras, las cuales tuve que inspeccionar lo más profundo de mi alma con el fin de encontrar los sentimientos he ideas necesarias para plasmarlas en mis creaciones, fue un proceso realmente difícil pues muchas de ellas tomaron demasiado tiempo pensarlas y crearlas, sobre todo las pinturas donde cada una ellas tienen un promedio de tres meses, y en el caso de la obra (la cercanía de la indiferencia) fueron seis meses para terminarla. Por supuesto esto me llevo a tener muchos conflictos con la profesora, había clases de dos horas donde yo me dedicaba a pensar y estructurar una pintura: para mi defensa (la inspiración no llega todos los días), además de entregar mis creaciones en los plazos asignados a la mitad, la mayoría de ellas fueron finalizas al mismo tiempo que realiza otras obras.

Cuando me refiero a que este proceso fue muy gratificante, quiero decir que realizar estas obras me ha hecho descubrir una variedad de sentimientos y pensamientos de mí mismo que no sabía que tenía ocultos en mi corazón. Cada obra contiene implícitamente una experiencia vivida que ha forjado a la persona que soy hoy en día, del mismo modo fue realmente doloroso revivir una y otra vez durante cientos de horas hasta finalizar, creo que ello me ha hecho fuerte, incluso cuando terminaba una obra me sentía en paz conmigo mismo, porque la gran mayoría de mis creaciones están basadas en momentos muy tristes, y finalizarlas fue como perdonar todos esos sentimientos.

Como artista siempre deseaba el día en donde por fin podía presentar mi conjunto de obras, sim embargo nunca llego. El virus Covid-19 intervino en mi país y suspendieron las clases presenciales, por lo que me toco realizar una simulación de como hubiera quedado mi presentación. Por último, esta experiencia con artes visuales me ha forjado como estudiante, pero muchos como persona, desde ahora cuando tenga un proyecto grande o pequeño, siempre lo realizare para que sea el mejor de todos, superior al anterior, y esto se logra dando lo mejor de mí, poniendo el alma para trasmitir esas energías que me caracteriza.



Simulación de la presentación: Las etapas de una relación (2020)